3s_innovación

Arte para la inclusión y la transformación social

Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

observatorio del
tercer sector de bizkaia

Septiembre 2012

www.3sbizkaia.org

3s_innovación

Arte para la inclusión y la transformación social

Equipo del Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia

Septiembre 2012

Fotografías cedidas para esta publicación por: Bilbao Ría 2000 y Verdini Dantza Taldea.
Dibujo y texto “La mano del corazón”, cedidos por Zubietxe. Autor del dibujo: Blaise Batje.
Graphic recorder: Pernan Goñi.
Autores del documento, elaborado con las aportaciones de las personas participantes: Raúl Castillo, Romina Sostegno y Rafael López-Arostegi.
Diseño gráfico: ST3 Elkartea.
Traducción: Koldo Morales.
Imprenta: Estudios Gráficos Zure.

ISBN: 978-84-940338-0-3
Depósito legal: BI-1224/2012

Índice

Imagen cedida por Verdini Dantza Taldea

Imagen cedida por Blaise Batje a la Asociación Zubietxe, para su uso en el marco de actividades no lucrativas, y por la asociación para esta publicación.

Este dibujo fue titulado por su autor: “La Mano del Corazón”.

Al explicar el título, el autor se veía en la necesidad de representar con gestos lo que la diferencia idiomática dejaba fuera de las palabras.

Este gesto consistía en llevar su mano derecha sobre el lado izquierdo del pecho mientras decía: la mano del corazón.

Parecía hablar de él, o de aquello que él admiraba en el otro (es decir: algo de sí que reconocía en el otro).

En cualquier caso se trata de una actitud, algo que adjetiva a alguien o los hechos que alguien realiza.

Franqueza, honradez, nobleza, ternura, tolerancia, benevolencia, benignidad, cordialidad, sensibilidad, fe.

BLAISE BATJE
Asociación Zubietxe
Del Libro Ulises 2.0

http://www.zubietxe.org/%5Cgestion%5Cgestion%5Carchivos%5CPUBLICACIONES%5C29_ULISES%202.0%20%20%20(4%20Mb)_C.pdf

Presentación

El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia es un centro de información y documentación, investigación aplicada y promoción, especializado en el Tercer Sector, sin ánimo de lucro e independiente que persigue fortalecer el Tercer Sector e impulsar la innovación y la mejora de la intervención y la gestión de las organizaciones de Bizkaia.

La colección "3S Innovación" pretende ofrecer a las organizaciones y redes del Tercer Sector - y a otros agentes interesados -, perspectivas, enfoques, propuestas e instrumentos para la mejora de su intervención así como para la puesta en marcha de proyectos innovadores que permitan responder a las necesidades sociales emergentes o no atendidas.

El trabajo que tienes en tus manos es el resultado de la cuarta "Factoría Creativa", un espacio de reflexión creado para aportar soluciones innovadoras a problemas sociales significativos y que, entre otros aspectos, pretende promover la interacción entre agentes diversos para generar perspectivas alternativas y espacios de intervención novedosos.

Así, en su primera edición, la factoría abordó la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Posteriormente, buscamos alternativas de respuesta a los comportamientos violentos en la adolescencia. La tercera edición se centró en la intervención con personas en situación o proceso de exclusión y con enfermedad mental severa.

Y en esta cuarta edición hemos explorado las posibilidades que brinda el arte para promover procesos de inclusión y transformación social, desde el diálogo entre personas y organizaciones que, tanto desde el ámbito artístico como desde el ámbito de la intervención social, cuentan con experiencia en la promoción de este tipo de iniciativas o tienen interés en promoverlas.

La participación en la factoría suele posibilitar también que las personas participantes se conozcan entre sí o profundicen en el conocimiento mutuo, intercambien criterios y buenas prácticas y refuercen su relación con posterioridad, poniendo en marcha incluso iniciativas conjuntas, lo cual representa en ocasiones un avance sobre una situación de partida algo más estanca.

Esperamos que esta publicación, además de trasladar la reflexión y las propuestas realizadas en el marco de la factoría, sea de utilidad para quienes estén interesadas en promover iniciativas desde el ámbito artístico para favorecer la inclusión de las personas y la transformación de la sociedad y dé lugar a nuevos proyectos y experiencias.

1. La elección del tema

En primer lugar, hemos querido fijamos en el arte como espacio de expresión, herramienta para activar itinerarios de inclusión y camino para la transformación social, en un contexto de crisis que reclama identificar nuevas posibilidades de intervención e incidencia (sensibilización y denuncia, propuesta de alternativas, promoción y defensa de derechos…).

La expresión constituye una dimensión y un derecho fundamental de las personas y la expresión artística una vía privilegiada para que todas las personas y, de manera particular, quienes afrontan situaciones de exclusión y vulnerabilidad, desarrollen esa dimensión y ejerzan ese derecho, de manera individual y colectiva.

El arte constituye un espacio de expresión y desarrollo personal, encuentro, participación social, trabajo… Un espacio que permite a las personas trascender barreras y dificultades de muy diverso tipo (físicas, relacionales, comunicativas…) y comunicar socialmente, de manera eficaz, situaciones injustas, alternativas,…

En segundo lugar, en el magma de complejidades y realidades interdependientes en el que se está transformando nuestra sociedad creemos que, como algunos autores reclaman, la hibridación y la mezcla representan también un potencial para el "trabajo" de transformación social y para la innovación, tan en boga en los discursos y tan presente, desde hace ya tiempo, en los empeños de muchas organizaciones del ámbito social y cultural.

En este sentido, hemos podido identificar un gran número de iniciativas innovadoras, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito cultural, orientadas a promover la inclusión y la transformación social. Y, sin embargo, hemos constatado que es necesario impulsar el mutuo conocimiento y la colaboración entre las personas y organizaciones que trabajan en ambos ámbitos y que, en buena medida, no se conocen ni interactúan.

Una tercera razón por la que nos hemos sentido atraídos por este espacio de confluencia tiene que ver con la necesidad, que algunas voces críticas dentro del mundo de la intervención social reclaman, de incorporar la expresión de las personas y colectivos como un elemento de acción e intervención que vaya más allá de los dispositivos racionales de los sistemas de bienestar.

Así, la inclusión según la entendemos muchas de nosotras, tiene que ver, no sólo con la modificación de situaciones objetivas de exclusión (acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, la información, la cultura…) sino también con la generación de oportunidades para la expresión del propio sujeto que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, activamente, en la sociedad, la cultura, etcétera.

En este sentido, y respecto al contenido que nos ocupa, no se trata sólo de promover el acceso de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad a la cultura, desde una perspectiva de consumo cultural, sino de posibilitar sobre todo que, a través del arte, puedan expresarse, continuar creciendo como personas, transformar su situación e incidir en la sociedad.

Finalmente, como hemos señalado, esta reflexión no representa un salto en el vacío sino que responde a una trayectoria de propuestas e iniciativas muy reseñable tanto en nuestro entorno cercano como a escala global.

Talleres de arte (pintura, danza, fotografía...) con personas en situación o riesgo de exclusión, teatro social, arte-terapia, proyectos orientados a facilitar la expresión a través del arte a las personas con discapacidad, proyectos artísticos en instituciones totales (cárceles, hospitales psiquiátricos...), proyectos de capacitación profesional en actividades artísticas, y un largo etcétera.

Tantos proyectos e iniciativas que uno de los principales objetivos de la factoría ha sido tratar de definir este espacio de trabajo, estableciendo posibles ámbitos de intervención y dibujando, así, sus contornos, a partir de la identificación y análisis de las múltiples experiencias existentes.

Así, las iniciativas puestas en marcha y, sobre todo, aquellas por crear, constituyen el objeto principal de esta reflexión en torno a las posibilidades que ofrece la expresión artística para el desarrollo de procesos de inclusión y transformación social, con la pretensión última de abrir nuevas posibilidades de intervención y, en lo posible, reforzar la colaboración entre organizaciones del ámbito social y cultural.

En el anexo I se presenta un número importante de iniciativas identificadas y en el anexo II una batería de recursos que pueden facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, algunos de los cuales se orientan específicamente a posibilitar la colaboración entre organizaciones del ámbito artístico y del ámbito social.

Los anexos, dada su extensión y la necesidad de su actualización periódica, no se han incluido en esta edición en papel. Es posible acceder a ellos y descargarlos, gratuitamente, en la web del Observatorio: www.3sbizkaia.org

2. Objetivos y metodología

2.1. Objetivos

Como acabamos de señalar, el objetivo fundamental de esta edición de la Factoría Creativa ha sido **identificar proyectos innovadores que permitan desarrollar este espacio de intervención.**

En concreto en esta cuarta factoría hemos perseguido los siguientes objetivos:

- **Definir el espacio de intervención** orientado a favorecer la inclusión social desde las diversas disciplinas artísticas, con una perspectiva transformadora. Y para ello, se ha realizado un trabajo en tres fases:
  a) clarificar los principales conceptos (exclusión e inclusión, vulnerabilidad, transformación social, disciplinas artísticas); b) identificar y analizar experiencias concretas; c) establecer y definir, a partir de ellas, algunos ámbitos de intervención que forman parte de este espacio.

- **Conocer tanto las oportunidades como las barreras y/o dificultades** de acceso a la "cultura", la creación cultural, la expresión... que se encuentran las personas, colectivos y comunidades excluidas. Y también las oportunidades y barreras que suelen afrontar las organizaciones para impulsar este tipo de iniciativas**,** así como los recursos que pueden existir para su desarrollo.

- **Identificar algunas claves** para la intervención **y proyectos o iniciativas** concretas a poner en marcha.

2.2. Metodología

La Factoría Creativa comienza con la elección del tema y una primera conceptualización del mismo y se desarrolla en varias fases hasta llegar a esta publicación, contemplando siempre dos sesiones presenciales con las personas invitadas a participar que, como se ha indicado, proceden siempre de ámbitos diversos.

En este apartado no queremos adentrarnos en detalle en todo este proceso, ya explicado en la publicación de la primera edición, sino que nos centraremos en la descripción de la metodología desarrollada durante las dos sesiones presenciales, celebradas los días 2 noviembre y 1 de diciembre de 2011.

La metodología empleada persigue facilitar la generación de ideas innovadoras. Y se caracteriza por partir de la experiencia y el conocimiento de las personas presentes, facilitar el intercambio de perspectivas, enfoques, prácticas..., procesar las aportaciones y establecer generalizaciones valiosas para generar una nueva práctica más enriquecida.

En todo caso, se facilitan algunos contenidos elaborados previamente: a) un programa, en el que se definen la metodología, los objetivos y el contenido de las sesiones, que las personas participantes pueden modificar posteriormente; b) un marco teórico, no demasiado extenso pero que permite encuadrar el tema y realizar una primera conceptualización del contenido; c) y otros elementos complementarios como una bibliografía de referencia o un listado de iniciativas o experiencias.

En el caso que nos ocupa, además, se realizó una primera sistematización de los ámbitos de intervención, a partir de las iniciativas identificadas, así como una identificación de recursos (de apoyo técnico, financiación...) para el desarrollo de iniciativas y proyectos.

Con todo ello se pretende ofrecer un marco a la factoría, y apoyar y encauzar el trabajo desarrollado durante la misma, ganando en rigor y eficacia. En todo caso, lo que se aporta constituyen siempre elementos a validar y mejorar por el grupo.

Presentamos, a continuación, el contenido de cada sesión.

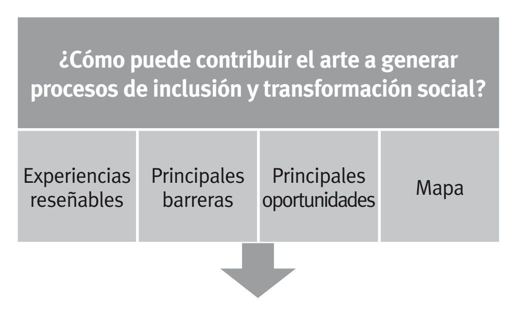
En la **primera sesión**, celebrada el día 2 de noviembre de 2011, tras presentar la factoría (objetivos, contenidos y metodología), se presentaron las personas y organizaciones participantes, y se recogieron sus expectativas (apartado 2).

Posteriormente, se planteó la primera cuestión: ¿Cómo puede contribuir el arte a generar procesos de inclusión y transformación social?

Para responder a esta cuestión, en primer lugar, se realizó una identificación de *experiencias* reseñables a juicio de las personas participantes (que contribuyó a enriquecer el listado facilitado por la organización), así como una primera reflexión y debate en torno a las mismas.

Una vez identificadas las experiencias, se realizó un análisis de las principales *barreras y oportunidades* que se encuentran las organizaciones para impulsarlas. Y se representó este análisis en *mapas* que identifican también, entre las oportunidades, las necesidades y capacidades de las personas destinatarias, y los recursos existentes, con los que cabe colaborar.

Conocimiento mutuo, encuentro y recogida de expectativas

Diálogo en torno a la sistematización de ámbitos de intervención. Definición del espacio de intersección

Finalmente, se estableció un diálogo en torno a la sistematización de ámbitos de intervención propuesta, ubicando en cada ámbito las experiencias e iniciativas identificadas. En todo caso, esta sistematización se presenta en la publicación, como parte de la definición del espacio de intervención, antes del análisis del contexto.

En la **segunda sesión**, celebrada el 1 de diciembre, se validaron los contenidos generados en la primera, revisando el acta y algunos paneles elaborados a partir de los mismos (barreras, oportunidades y claves), y se realizó un proceso de producción de propuestas y alternativas de intervención.

El punto de partida en este proceso de creación es el análisis realizado en la sesión anterior en relación a los proyectos, las oportunidades y barreras, y los ámbitos de intervención.

En esta sesión se trata, fundamentalmente, de repensar la intervención y crear nuevas posibilidades de acción.

En este sentido, se trabaja sobre las claves a reforzar o incorporar en la intervención.

Y, a partir de estas claves, y en relación con los ámbitos de intervención definidos se proponen diferentes ideas de proyecto.

Como último paso, el grupo prioriza algunas de estas ideas y se trabaja sobre ellas, avanzando en lo posible en su descripción.

La celebración de dos sesiones, espaciadas en el tiempo pero relativamente próximas, permite trabajar sobre contenidos diferenciados y, al mismo tiempo, conectados, posibilitando un espacio de reflexión entre sesiones.

Así, una vez consensuado en la primera sesión el encuadre del tema (el espacio de intervención del que se está hablando) y el análisis del contexto en el que se desarrollan las intervenciones, se dedica la segunda a la definición de claves para la mejora de la intervención y la identificación y análisis de algunas ideas de proyecto.

La primera sesión, por tanto, parte de la práctica, y de la experiencia y el conocimiento del grupo para realizar una reflexión que se trata de enriquecer con aportaciones teóricas y experiencias ajenas al grupo. Y en la segunda sesión se vuelve sobre la práctica con la intención de mejorarla, a partir de la reflexión realizada.

Además, en la primera sesión, se trata de favorecer siempre el conocimiento mutuo entre participantes y la expresión de expectativas respecto al proceso de trabajo, revisando los objetivos y contenidos de la factoría.

Por último, dentro de la metodología de esta cuarta factoría, en la línea de buscar nuevos registros de recogida y devolución del trabajo grupal, contamos con la presencia de Pernan Goñi, que actuó como facilitador gráfico en la primera jornada, recogiendo diversos contenidos que se presentan en sus respectivos apartados.

3. Participantes y expectativas

En primer lugar, queremos agradecer su contribución a cada una de las personas que ha participado en la IV Factoría Creativa "*Arte para la inclusión y la transformación social*".

El escrito que tienes en tus manos es producto de su reflexión y son ellas las que, de manera coral, han elaborado las pistas, criterios y propuestas que aquí se recogen. Ellas son las verdaderas autoras de este trabajo.

Por nuestra parte, queremos agradecerles su participación en la factoría, el interés demostrado y el esfuerzo de creación colectiva que han realizado. Y, sobre todo, queremos reconocer y poner en valor, mediante esta publicación, el trabajo que, a través de diferentes disciplinas artísticas, realizan junto con las personas y colectivos en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad y para la transformación social.

3.1. Participantes

Como en ediciones anteriores, hemos procurado conjugar saberes, perspectivas y ámbitos de intervención, para realizar una lectura amplia y compartida de la realidad y, sobre todo, para identificar oportunidades, criterios y propuestas que permitan impulsar este espacio de intervención.

Para ello, hemos contado, por tanto, con personas y entidades:

- Que trabajan en el ámbito artístico.
- Que trabajan con colectivos en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.
- Que cuentan con experiencia y/o interés en intervenir en este espacio.

Además, hemos procurado contar con una representación equilibrada del ámbito de la acción social y del ámbito artístico o cultural y facilitar el encuentro, a través de las diferentes dinámicas, entre personas y entidades que, frecuentemente, no se conocen.

Así, las entidades y personas que han participado en la factoría han sido las siguientes.

ENTIDADES DE ACCION SOCIAL		
1	ASOCIACION ZUBIETXE	Helena González
2	ASOCIACION BIDESARI de Pastoral Penitenciaria –TOPALEKU	Gaizko Cirión
	ASOCIACION BIDESARI de Pastoral Penitenciaria- PRISIÓN	Miguel Yuste
3	FEVAS (Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo)	Alfredo Bezos
4	FEDERACIÓN SARTU	Vanesa Salguero y Marta Senz
5	GOIZTIRI	Santos Carretos
6	MUJERES DEL MUNDO	Marta Eugenia Fernández
7	APNABI	Emilio Arizaga y Camilo Sotelo
8	ANESVAD	Carme Romero[1] y Paula Paunero
9	KALÉ DOR KAYIKÓ KDK BILBAO	Casimiro Amaya y Roberto Gutiérrez
ENTIDADES DEL ÁMBITO ARTÍSTICO		
1	_HORTZMUGA TEATRO	Izpiñe Soto
2	5+1 ARKITEKTURA TALDEA / HIRIA KOLEKTIBOA	Ohiane Ruiz
3	IDEATOMICS - Saioa Olmo	Saioa Olmo
4	ARTEFACTO (Asociación de Arteterapeutas del País Vasco)	Amaia Atorrasagasti
5	CONEXIONES IMPROBABLES	Arantxa Mendiharat
6	SALA REKALDE	Eztizen Esesumaga
7	AMASTE	Idoia Azkorra

1 Artista que desarrolla un proyecto desde Anesvad

Las viñetas dibujadas por Pernan Goñi, recogen una caricatura y nombre de la persona invitada, la entidad a la que está vinculada y también, en muchos casos, sus expectativas sobre la factoría.

3.2. Expectativas

Al invitar a personas de diferentes organizaciones que, en buena medida, no se conocían (particularmente las que forman parte de ámbitos distintos: arte y acción social) preparamos una dinámica de presentación para generar un encuentro espontáneo de dos o tres personas desconocidas.

La intención era que se presentaran: su nombre, de dónde vienen (a qué proyecto y entidad están vinculadas), qué función/rol desarrollan en ella, la vinculación de su quehacer con la temática y sus expectativas respecto a esta factoría.

Luego en formato plenario, cada persona presentaba a su acompañante de forma breve: nombre, procedencia, vinculación con la temática y expectativas.

Respecto a las "las expectativas", que se chequearon de nuevo al comienzo de la segunda sesión, tras la experiencia y poso de la primera, hubo bastante consenso. La mayor parte de las personas coincidieron en querer conocer a otras personas y proyectos, e identificar posibilidades de encuentro y/o colaboración.

CONOCER A OTRAS PERSONAS/ENTIDADES Y CONOCER QUÉ ESTÁN HACIENDO

> "Conocer gente e identificar posibles colaboraciones". "Conocernos y saber qué estamos haciendo cada uno", "Conocer gente y proyectos que se desarrollan". "Conocer gente y ver ideas de proyectos que existen".

APRENDER, CONOCER E IDENTIFICAR PROYECTOS Y PUNTOS DE RELACIÓN

> "Conocer qué hacen otras asociaciones del tercer sector y ver aplicaciones en la propia entidad". "Aprender y detectar intereses comunes. Establecer contactos". "Conocer personas que estamos en esta línea de trabajo e identificar oportunidades de relación". "Aprender cosas, relacionarse y conocer gente". "Que pueda surgir alguna complicidad y conocer las preocupaciones de diferentes agentes". "Conocernos e identificar puntos de encuentro".

4. Definiendo el espacio de intervención

4.1. Clarificación de conceptos: arte para la inclusión y orientación transformadora de los proyectos

En esta factoría hemos tratado de abordar el modo en que resulta posible *incidir sobre los procesos de inclusión social, desde las diversas disciplinas artísticas*, y cómo podemos hacerlo *desde una perspectiva transformadora*.

El primer paso es definir o acotar este espacio de intervención y, para ello, debemos comenzar por clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de "arte para la inclusión social, desde una perspectiva transformadora".

Nuestra comprensión de las situaciones y procesos de exclusión e inclusión, y de sus "causas", condicionará la elección que hagamos de:

- los tipos de intervención – o "ámbitos de intervención" – que cabe promover para favorecer la inclusión desde las diferentes disciplinas artísticas;

- las características que habrían de tener las iniciativas a impulsar, si queremos que tengan una orientación transformadora (orientada a las "causas", capaz de ampliar las oportunidades de las personas y el ejercicio de sus derechos,...).

Por otro lado, debemos identificar, los sectores y subsectores culturales en los que se desarrollarían, principalmente, las iniciativas y el tipo de intervenciones culturales a promover que, fundamentalmente, guardarán relación con la creación cultural, y, en cierta medida también, con la producción y la difusión cultural.

Así, en este momento, vamos a tratar de establecer en qué sectores y subsectores culturales se centra este trabajo y, en relación con ellos, qué disciplinas artísticas estamos enfocando. Y, en segundo lugar, cómo entendemos los procesos de inclusión / exclusión y las situaciones de exclusión, riesgo y vulnerabilidad.

Las disciplinas artísticas

No pretendemos definir aquí lo que se entiende por "arte", sino únicamente establecer cuáles son las disciplinas que, a priori y sin perjuicio de que puedan considerarse otras, cabe considerar a la hora de impulsar proyectos artísticos para la inclusión social desde las organizaciones del ámbito artístico y de la acción social.

Al efecto de identificar dichas disciplinas, vamos a tomar como base el informe "Kultura 07" del Observatorio Vasco de la Cultura del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y del Consejo Vasco de la Cultura. [2]

---

2 Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. Observatorio Vasco de la Cultura y Consejo Vasco de la Cultura. Kultura 07. Ed. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2007, página 106.

En dicho informe se presenta una clasificación que el Observatorio realiza de su ámbito de observación (ámbito de observación cultural), diferenciando, por un lado, el “ámbito regulador” y, por otro, el “ámbito productivo” y dentro de éste, los diferentes sectores y subsectores objeto de observación: el patrimonio, la expresión artística, las industrias culturales, los medios de comunicación y otras actividades (otras actividades creativas y actividades y productos auxiliares).

ÁMBITO DE OBSERVACIÓN CULTURAL

<table>
<tr><th colspan="3">AMBITO REGULADOR</th><th colspan="7">AMBITO PRODUCTIVO</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Formación Investigación</th><th rowspan="2">Ordenación Pública</th><th rowspan="2">Ordenación Privada</th><th colspan="2" rowspan="2">Sectores y subsectores</th><th colspan="3">Oferta</th><th rowspan="2">Producto</th><th rowspan="2">Demanda/ usuario</th></tr>
<tr><th>Creación</th><th>Producción</th><th>Difusión/ exhib.</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Oferta formativa (cuantificación y caracterización)
Formandos y egresados

Enseñanza reglada
Enseñanza no reglada
Investigación
...</td><td rowspan="5">Gasto público
Diseño, gestión e impacto de políticas públicas

Administración:
Europea
Estatal
Autonómica
Foral
Local
Asociaciones sectoriales</td><td rowspan="5">Estructuras existentes: número, miembros.
Recursos movilizados

Asociaciones sectoriales
Gestión de derechos</td><td>Patrimonio</td><td>Museos
Archivos
Bibliotecas
Bienes patrimoniales</td><td colspan="3" rowspan="5">Físico
Empresas
Establecimientos
Trabajadores
Infraestructuras

Económico
Actividad desarrollada
Recursos movilizados</td><td rowspan="5">Físico
Cuantificación
Caracterización

Económico
Ventas</td><td rowspan="5">Físico
Hábitos culturales
Equipamiento
Prácticas culturales

Económico
Gasto cultural</td></tr>
<tr><td>Expresión artística</td><td>Artes escénicas y musicales
Teatro
Música
Danza
Tradición oral
Artes visuales</td></tr>
<tr><td>Industrias culturales</td><td>Ind. Audivisual (cine y video) y Multimedia
Industria editorial (libro)
Ind. Fonográfica
Ind. artesana</td></tr>
<tr><td>Medios de comunicación</td><td>Radio y televisión
Publicaciones periódicas</td></tr>
<tr><td>Otras actividades</td><td>Otras actividades creativas
Arquitectura
Diseño
Publicidad
Actividades y productos auxiliares
Artes gráficas
Instrumentos musicales
Soportes y aparatos de sonido e imagen
Turismo cultural</td></tr>
<tr><td colspan="10">Euskera-Cultura digital: perspectiva transversal lingüística y tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="10">AMBITO TERRITORIAL</td></tr>
</table>

Partiendo de esta clasificación - y tomando en consideración, particularmente, los sectores y subsectores relacionados con la expresión artística, las industrias culturales y el patrimonio cultural - hemos elaborado la siguiente tipología de disciplinas artísticas que resultan de interés a los efectos de este trabajo.

ARTES VISUALES (Pintura, comic, fotografía, instalaciones…)	MÚSICA (Pop-rock, clásica, rap, hip-hop, electrónica, fusión, blues…)	TEATRO (Artes escénicas)	DANZA (Artes escénicas)
AUDIOVISUALES (Cortos, vídeo-clips, vídeo-creaciones, videojuegos…)	LITERATURA (Relatos, poesía, cuentos…)	FOLKLORE (Tradición oral, danza, música…)	ARTESANÍAS
TENDENCIAS (moda, diseño, arquitectura…)	ENTORNO 2.0/ CIBERCULTURA (Plataformas, redes, dispositivos, software y hardware libre…)	PATRIMONIO CULTURAL (Arqueológico, arquitectónico, etnográfico, artístico, bibliotecas, archivos y museos)	

Como se verá enseguida, en relación a cada una de ellas, existen ya y cabe impulsar iniciativas y proyectos para la inclusión social desde una perspectiva transformadora. [3]

Las situaciones y procesos de exclusión e inclusión

Respecto al concepto de **exclusión**, partimos de una primera definición planteada en el VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España:

> El concepto de exclusión que se extiende en Europa permite incluir tres aspectos claves de esta concepción de las situaciones de dificultad: su origen **estructural**, su carácter **multidimensional** y su naturaleza **procesual**, dinámica. La tradición francesa de análisis sociológico, de la que parte el término exclusión, entiende que éste es un proceso social de pérdida de integración que incluye **no sólo la falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo**, sino también un **debilitamiento de los lazos sociales**, un **descenso de la participación** social y, por tanto, una **pérdida de derechos** sociales. (Fundación Foessa, 2008).[4]

José Felix Tezanos (Tezanos, 2004, páginas 30-31) [5], por su parte, hace referencia a algunos de estos elementos (carácter estructural, multidimensional y procesual), y, en conexión con el planteamiento de Joan Subirats, destaca como las mediaciones políticas y la acción institucional y social pueden convertirse en elementos constituyentes del propio fenómeno.

---

3 Incluso respecto al patrimonio cultural, existen iniciativas que posibilitan, por ejemplo, que personas voluntarias mayores den a conocer el patrimonio a otras personas (personas jóvenes, inmigrantes…) favoreciendo así las participación social de las personas mayores y la relación entre personas de distinta edad, origen…

4 FUNDACIÓN FOESSA (2008): *VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España*, Madrid, Cáritas, página 55. Disponible en *www.foessa.org/quePensamos/nuestrasPrioridades/index.php?MzI%3D*. Las negritas son nuestras.

5 TEZANOS, J. F. (ed.). (2004) [e. o. 1999]: *Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer Foro sobre tendencias sociales*. Editorial Sistema, Madrid. En SARTU (2010), *Tendencias Sociales e Inclusión Social*, Bilbao, Federación Sartu, páginas 28-29.

Así:

- En primer lugar, **la exclusión social es un fenómeno estructural** (y no causal o singular).

  La exclusión social, es un fenómeno de carácter estructural, de alguna manera inherente a la lógica misma de un sistema económico y social que la genera y alimenta casi irremediablemente (Subirats, J. (dir.) y otros, 2004:18). [6]

- En segundo lugar, la exclusión social es un **fenómeno que está aumentando**.

- En tercer lugar, la exclusión social tiene un **cariz multidimensional** (puede presentar una acumulación de circunstancias desfavorables).

  La exclusión social no se puede explicar con arreglo a una única causa o factor, sino que precisamente se define por una acumulación de factores o déficits que se interrelacionan y retroalimentan entre sí (Subirats, J. (dir.) y otros, 2004:19).

- En cuarto lugar, la exclusión social es **un proceso dinámico** que cada vez afecta a más personas y más diversas.

  La exclusión social se relaciona con ciertos procesos sociales (crisis económica, recorte en las ayudas económicas, orientación de la ayuda a nuevos sectores, grupos, etc.) que conducen a que ciertas personas y grupos se encuentren en situaciones que no permiten que sean considerados como miembros de pleno derecho de la sociedad.

- Por último, como la exclusión social además de un fenómeno es un **problema social,** las mediaciones políticas y la acción institucional y social pueden convertirse también en elementos constituyentes del propio fenómeno (Subirats, J. (dir.) y otros, 2004:19).

Una tercera referencia interesante, complementaria a las dos anteriores, establece los procesos de exclusión en torno a una triple ruptura y a la confluencia de tres factores.

> El estado actual de la Exclusión, resulta de una triple ruptura: económica, social y vital y de la confluencia convergente de tres factores: estructurales, que conforman una estructura excluyente; sociales que cristalizan en contextos inhabilitantes; y subjetivos, la falta de motivaciones fragiliza los dinamismos vitales. Tres ámbitos que se yuxtaponen, se sobreponen y retroalimentan . [7]

La **inclusión social** implica, por tanto, el ejercicio efectivo de los derechos (el acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, la cultura...) pero también a la información, las redes de soporte y relación,...

6 SUBIRATS, J. (dir.) y otros (2004). *Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea*. Fundación "la Caixa". Publicado en colección Estudios Sociales. Núm. 16. Barcelona. Disponible on-line www.estudios.lacaixa.es. En SARTU, Tendencias Sociales e Inclusión Social, ed. Federación Sartu. (2010) Bilbao, páginas 28-29.

7 BEL ADELL, C. *EXCLUSION SOCIAL: origen y características*. Curso: "Formación específica en Compensación Educativa e Intercultural para Agentes Educativos". Murcia 30 de Enero de 2002. *http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf*

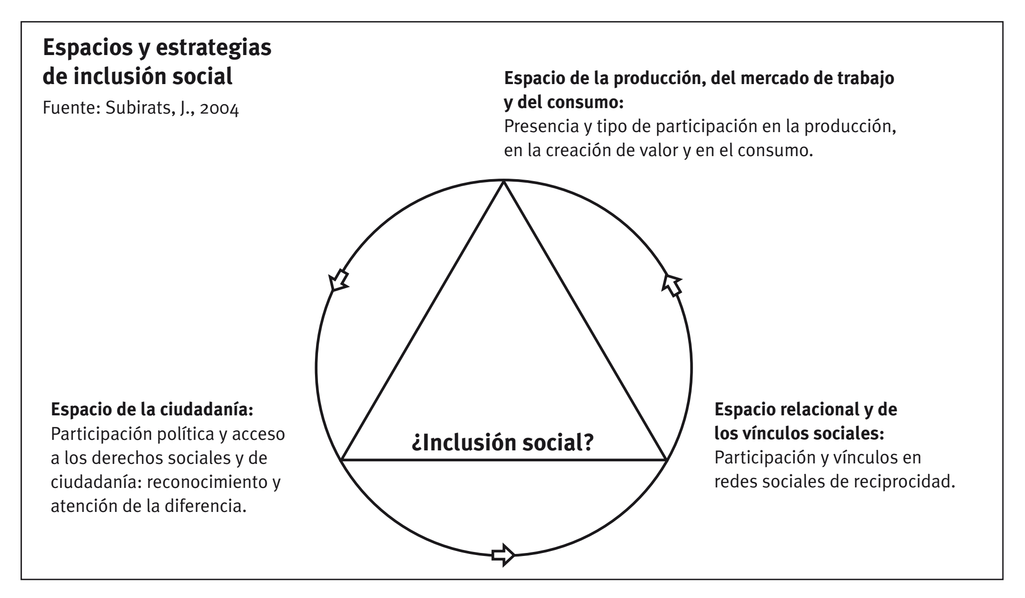
No se agota, pues, en el acceso a las prestaciones y servicios de responsabilidad pública, ni en la garantía de unos determinados resultados. Implica también un cierto grado de desarrollo del propio proyecto vital y ejercicio activo de la ciudadanía, a partir de unas condiciones u oportunidades suficientes.

De esta manera, es importante considerar que la inclusión tiene que ver, no sólo con la modificación de situaciones objetivas de exclusión (acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, la información, la cultura...) sino también con la generación de oportunidades para la ***expresión*** del propio sujeto que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, activamente, en la sociedad, la cultura, etcétera.

Como la exclusión, la inclusión es también multidimensional y, hoy más que nunca, dinámica.

Así, Joan Subirats vincula la inclusión con tres espacios fundamentales, en relación a los cuales construir estrategias de inclusión: a) el espacio de la producción, del mercado de trabajo y del consumo; b) el espacio de la ciudadanía; c) y el espacio relacional y de los vínculos sociales.[8]

Los proyectos artísticos pueden incidir, de hecho, sobre cada uno de estos espacios.

Y, desde una perspectiva dinámica, Robert Castel [9] habla de diferentes zonas, que van desde la *integración*, en la que se encuentran las personas con un trabajo estable y una inscripción relacional sólida, familiar y de vecindad..., pasando por la *vulnerabilidad*, a la *exclusión*.

La exclusión y la inclusión conforman, por tanto, un continuo cuyas fronteras se desdibujan y un proceso, cada vez más dinámico, y que afecta a personas y colectivos que históricamente se situaban al margen de las situaciones de riesgo y exclusión.

---

8 SUBIRATS, J. *Cómo ser yo mismo, ser como los demás y sentirme reconocido en mi ser distinto. El reto de la nueva ciudadanía*. En VVAA. Eres Igual, Caja Madrid, Madrid, 2009, página 14.

9 CASTEL, R. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997, página 418.

De otra forma, podemos decir que se ha ampliado la zona de **vulnerabilidad social** y se han incrementado, por tanto, las situaciones de riesgo de exclusión y las posibilidades de movilidad social descendente.

De hecho, el sexo, la edad, el origen y/o etnia, y el nivel de autonomía (discapacidad, dependencia) explican, en buena medida, el incremento y la diversificación del perfil de las personas que afrontan, en algún momento de su vida, situaciones de pobreza, exclusión o riesgo.[10]

A los efectos de este trabajo, al hablar de personas en situación de exclusión, por un lado, y riesgo o vulnerabilidad, por otro, estamos hablando:

- en el primer caso, de quienes afrontan situaciones objetivas de exclusión (como el desempleo, la falta de escolarización,...);

- y, en el segundo, de quienes afrontan situaciones de riesgo de exclusión (como el empleo precario o inestable, el fracaso escolar...) y, también, de quienes, en razón de su sexo, edad, origen y/o étnia, nivel de autonomía..., cuentan con mayores posibilidades de afrontar situaciones de riesgo o exclusión.

Así, por ejemplo, no toda persona con discapacidad se encuentra en situación de exclusión o riesgo, pero la discapacidad constituye un factor de vulnerabilidad y, habitualmente, las personas con discapacidad afrontan este tipo de situaciones.

Y, en cualquier caso, nos interesa enfocar el acceso a la cultura, y particularmente, a la creación y producción cultural de las personas con discapacidad y del resto de personas a quienes, habitualmente, afectan situaciones de vulnerabilidad o exclusión.

Además, la cultura constituye un ámbito de ejercicio de derechos y respecto al que también se generan situaciones y procesos de exclusión.

Y nos interesa aquí reflexionar, principalmente, sobre cómo promover el acceso de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad a la creación, producción y difusión cultural, desde un enfoque normalizador, que facilite su acceso a recursos y espacios normalizados (dirigidos a toda la población) y de promoción cultural, que refuerce la participación de estas personas en la construcción de la cultura.

El arte para la inclusión social desde una perspectiva transformadora

En definitiva, queremos subrayar la complejidad del fenómeno al que nos acercamos. No estamos hablando meramente de procesos que implican sólo a determinadas personas y familias, ni de realidades estáticas y vinculadas a un único factor.

---

10 SARTU ha realizado, a parir de las aportaciones de Tezanos (2004), Subirats y otros (2004), y Jiménez Ramírez (2008), una interesante sistematización de:
- los ámbitos y factores de inclusión e integración (laboral, económico, financiero, formativo, sociosanitario, residencial, personal, social y relacional, ciudadanía y participación);
- los ejes de desigualdad social que afectan de manera transversal a los procesos de exclusión (género, edad, etnia/ procedencia o lugar de nacimiento y discapacidad).
En SARTU. *Tendencias Sociales e Inclusión Social,* Ed. Federación Sartu. (2010) Bilbao, páginas 30-31.

Y cuando, desde el arte o la intervención social, queremos incidir en las causas que generan las situaciones y procesos de exclusión o promover procesos de inclusión debemos tener en cuenta estos aspectos. Así, por ejemplo:

a) Si hablamos de la exclusión como una ruptura económica el arte nos puede ayudar a conseguir oportunidades de ocupación y empleo.

b) Si hablamos de la exclusión como un proceso de desvinculación de las redes sociales, el arte nos ofrece caminos de encuentro, comunicación y re-afiliación.

c) Si hablamos de la exclusión como pérdida de derechos sociales y oportunidades para el ejercicio de una ciudadanía activa, el arte puede constituir un espacio de participación social y una herramienta fundamental de transformación social mediante la sensibilización, la denuncia y la propuesta de alternativas.

Y, también, un instrumento para el reconocimiento y valoración de las diferencias y la transformación de aquellos elementos culturales generadores de discriminación en función del sexo, la edad, el origen o la discapacidad, entre otros.

d) Si hablamos de la exclusión, como un proceso que acaba afectando a la persona, al desarrollo de sus diferentes dimensiones y de su proyecto de vida, el arte puede constituir una vía para el desarrollo de capacidades, la expresión, la recuperación de la autoestima, el rescate de la propia historia,...

Finalmente, es muy importante dejar claro que cualquier proyecto que pretenda favorecer la inclusión social de las personas ha de tener necesariamente una **orientación transformadora.**

Y esto implica que los proyectos tengan en cuenta el carácter estructural, multidimensional y dinámico de la exclusión, incidan sobre el mayor número de factores posibles, tratando de revertir los procesos de exclusión, y posibiliten, en último término, ampliar las oportunidades de las y los destinatarios para que éstos puedan ejercer, efectiva y activamente, la ciudadanía, crecer como personas y desarrollar sus proyectos de vida.

Más adelante, profundizaremos en las claves que deberían incorporar los proyectos, algunas de las cuales tienen que ver con estos aspectos.

4.2. Identificación de experiencias y reflexión a partir de las mismas.

Las experiencias identificadas por el grupo han permitido enriquecer el listado elaborado por el equipo del Observatorio que se facilitó como punto de partida y que constituye uno de los productos de esta factoría (ver Anexo I).

La identificación de experiencias significativas tiene valor en sí misma en la medida en que constituyen referencias y buenas prácticas. Además, y en relación al esfuerzo por conceptualizar este espacio de intervención que se desea impulsar, persigue visualizarlo y definirlo de manera concreta.

Aquí únicamente se enuncian las experiencias identificadas por las personas participantes en la primera sesión y que, cuando no formaban parte del mismo, se han incorporado al Anexo I en el que se describen con mayor profundidad.

Se presentan, en todo caso, clasificadas en base a la tipología que se realizó en la propia sesión, agrupándolas, y que ha servido de base para la posterior reflexión sobre los ámbitos de intervención.

Finalmente, tras enunciar las experiencias identificadas, presentamos algunos elementos de reflexión y debate que surgieron en la puesta en común.

En el siguiente apartado se presentarán los diferentes ámbitos de intervención que, finalmente, se sistematizaron, vinculando a cada uno de ellos, las diferentes experiencias incluidas en el anexo.

A este respecto, pedimos a las personas participantes que ubicaran las distintas experiencias en los ámbitos de intervención, de modo que todas ellas quedaran ubicadas en uno y fundamentalmente en uno, como una manera de comprobar si la clasificación de ámbitos resulta adecuada:

- si permite clasificar todas las experiencias (exhaustividad);
- y vincularlas, fundamentalmente, a uno de los ámbitos (exclusividad), aunque una misma experiencia puede responder, y responde habitualmente, a más de una finalidad.

Y, como se verá, ha sido posible cubrir razonablemente ambos criterios.

Experiencias[11]

Arte integrado en la comunidad y abierto a la misma / artistas trabajando con la comunidad.

Es importante buscar formas de dinamización de proyectos artísticos en las que puedan implicarse distintos tipos de personas y colectivos, con un carácter abierto y una orientación transformadora, y vinculados a la comunidad y el territorio.

- **104 París.** CENTQUATRE busca estar conectado con la vida real y ser un espacio de convivencia para las y los artistas y el público, abierto a las prácticas artísticas y culturales de hoy, así como a expresiones espontáneas. El establecimiento da la bienvenida a todas estas propuestas en un gran edificio que consta de espacios públicos, talleres de investigación y espacios de representación y desempeño.

- **Le Laboratoire d'aubervilliers.** Es una herramienta dedicada a la investigación artística. En estos laboratorios se esfuerzan por crear las condiciones necesarias para los proyectos que no están adaptados a los sistemas habituales de producción artística y cultural, adaptando la organización y la estructura u otros aspectos, como los tiempos o el presupuesto, a las propuestas que se reciben.

- **Artibarri: arte y barrio.** Artibarri es un centro de recursos y una red a favor del desarrollo de proyectos artísticos de acción comunitaria, donde la participación de las personas se convierte en un eje central para la mejora de la calidad de vida individual y colectiva, y el estímulo del cambio social. Artibarri promueve el trabajo en red como medio para crecer, mejorar, diseminar o conectar este tipo de proyectos en el territorio.

11 Se reflejan aquí las experiencias identificadas por las personas participantes en la factoría, ampliando ligeramente la información sobre cada una de ellas, en base a la información facilitada por las personas participantes o disponible en la red. La clasificación se ha realizado en el marco de la factoría.

Espacios que generan propuestas culturales en barrios con una dinámica de participación, encuentro y transformación del entorno.

En este caso, se trata de generar espacios de encuentro, igualmente vinculados al territorio, en los que las personas pueden realizar diversas iniciativas, y entre ellas iniciativas artísticas y culturales.

- **Bar Sarea,** en el barrio de San Francisco (Bilbao), como espacio cultural y de encuentro.

- **Gaztetxes**, en la medida en que constituyen espacios de encuentro y generan una actividad artística y cultural, abierta al entorno.

Documentales colaborativos, con participación ciudadana, que permiten a las personas que viven una determinada realidad expresarla de manera directa.

- El **proyecto Identibuzz,** desarrollado por Úbiqa, entre el barrio de San Francisco de Bilbao y un barrio de Lisboa. Las personas que viven en el barrio diseñan qué es lo que quieren contar del barrio y aprenden a utilizar los móviles como instrumento de grabación a partir del cual elaborar videoclips.

- El **proyecto Habla** desarrollado con la Fundación Anesvad, con una metodología similar, pretende explicar la realidad a partir de las propias personas que la viven, utilizando la técnica del vídeo.

- **Aspace** cuenta también con un **taller de edición de video**. La cámara se instala en un casco y las personas van grabando por la calle las reacciones de la gente y, posteriormente, aprenden a editar los videos.

Videojuegos de carácter social ("social games" y "serious games"[12]).

- Existen proyectos que combinan la participación de las personas en la (re)presentación de su realidad y la realización de **videojuegos**. Esta característica tienen algunos proyectos desarrollados con adolescentes y jóvenes inmigrantes en los que, con la excusa de hacer un videojuego, se hace trabajo "de frontera" y auto-representación, se aprende algo de programación...

- En España son un referente "**border games**":una red de trabajo que permite a jóvenes construir colectivamente un videojuego, a partir de su experiencia inmediata, y a través de una serie de talleres, un editor y un motor de videojuegos libres y gratuitos diseñados con código abierto.

- Se refieren también experiencias en Italia (**molleindustria.it**). Se trata de un sitio web que produce videojuegos basados en argumentos críticos desde el punto de vista político: denuncia de la guerra, el consumismo, etcétera. El objetivo del proyecto es explorar el potencial del medio y "*deconstruir la retórica persuasiva de los videojuegos tradicionales*". Y hacerlo de la forma más divertida posible.

---

12 Un juego serio es un videojuego diseñado de forma que, además de entretener, transmite mensajes o ideas relevantes sobre diversos aspectos no relacionados con la industria de los videojuegos y que entran dentro del ámbito de la ética, como la política, la religión o la guerra, entre otros.

Proyectos de sensibilización y educación en valores, a través del teatro, los videojuegos, el juego, etcétera.

- Proyectos que utilizan el **teatro** para promover el consumo responsable, prevenir la violencia contra las mujeres en la adolescencia, etcétera. Como, por ejemplo, Hortzmuga, en colaboración con diversas entidades e instituciones.

- Utilización de **juegos cooperativos** como herramienta de educación para la paz y la convivencia (educación en valores) como, por ejemplo, el Proyecto Trukeme (Fundación EDE).

- Diferentes organizaciones (Amnistía Internacional, Acnur, Médicos sin Fronteras, Unicef...) han impulsado la elaboración de **videojuegos** que persiguen sensibilizar y dar a conocer su ámbito de intervención. [13]

- El **taller de arte** de la asociación Zubietxe acompaña al departamento de sensibilización de la asociación como refuerzo en charlas de sensibilización frente al fenómeno de la inmigración. Visitan colegios y EPAs, y anualmente, más de quinientas alumnas y alumnos de ESO participan en estas actividades.

  Además, han realizado dos publicaciones, una de ellas en colaboración con Alhóndiga Bilbao en la que se involucraron veinticinco ilustradores e ilustradoras profesionales, y han organizado exposiciones de todas o parte de esas piezas en numerosas ocasiones. Y editan también una serie de posters para promocionar el trabajo artístico de las mujeres creadoras que participan en el taller de arte de la asociación.

Proyectos orientados a facilitar la expresión, a través del arte, de las personas con discapacidad (proyectos de iniciación motivación / difusión cultural, desarrollo de capacidades, acceso a la creación y producción artística y sensibilización a través del arte, integración, difusión cultural, visibilización del colectivo...). [14]

A.- Iniciación – motivación / difusión cultural (con las personas con discapacidad como destinatarias de la acción de difusión).

- **FEVAS y la Orquesta Sinfónica de Euskadi**, organizan talleres musicales seguidos de un breve concierto para acercar la música a las personas con discapacidad intelectual y promover su participación activa en las actividades culturales.

---

13 Amnistía Internacional convocó un concurso en 2010 llamado "Juegos por un Mundo Mejor", en el que había que desarrollar un videojuego didáctico y divertido sobre los Derechos Humanos.
Acnur, a través del videojuego "Contra viento y marea" trata de sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas.
Médicos sin Fronteras, a través del juego "Y comieron felices" sensibiliza contra la desnutrición infantil para que las y los niños aprendan y participen.
Unicef, mediante otro videojuego, trata de combatir y prevenir que los niños y adolescentes africanos caigan en la epidemia más mortal del mundo, el Sida.

14 En ocasiones, los proyectos responden a más de una de estas dimensiones o características.

B.- Desarrollo de capacidades

- **Talleres** que utilizan diversas disciplinas artísticas como vía para la expresión, la comunicación y el desarrollo de capacidades de las personas como, por ejemplo, el taller de artes plásticas del centro de día de Apnabi, entre otros muchos ejemplos.

C.- Acceso a la creación y producción artística y sensibilización a través del arte, integración, difusión cultural (siendo las personas con discapacidad quienes dan a conocer su creación), visibilización del colectivo…

- **Punto de vista ciego.** (Antoni Abad) Es un proyecto de red social en internet concebido para personas ciegas y con visión reducida. Mediante el uso de de un software específicamente elaborado para teléfonos móviles con GPS integrado, las y los participantes pueden registrar y publicar en una página web adaptada, imágenes y sonidos geo-localizados de los obstáculos y barreras arquitectónicas con los que se encuentran en las calles, así como ejemplos de buena adaptación. Transmiten también experiencias y narraciones de su vida diaria, permitiendo a las y los visitantes de la página web hacerse con una idea más amplia de la cotidaneidad y problemática del colectivo.[15]

- **Verdini Dantza Taldea.** Compañía de danza en Gipuzkoa. Utiliza esta disciplina como instrumento para la integración social de las personas con discapacidad.

- **Debajo del sombrero**. Colectivo madrileño que ha traído a Madrid una experiencia, desarrollada en Oackland (California), de trabajo conjunto entre artistas, algunos de los cuales son personas con discapacidad. Los talleres se ubican en distintos espacios como el matadero o la casa encendida y la experiencia posibilita que para algunas personas el arte se acabe convirtiendo en una profesión.

- **Arteko-Gautena**. Taller de artes plásticas para personas con autismo. Se trata de un espacio de fomento de la creatividad y de creación para personas con autismo, desarrollado en colaboración con el departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal de la UPV.

C.- Proyectos transversales, que abordan diversas finalidades

- **Créahm de Lieja** (Bélgica). Es una asociación que trabaja desde hace 30 años para desarrollar los talentos artísticos de las personas con discapacidad intelectual en las artes visuales y escénicas; y promover su desarrollo y visibilización a través de exposiciones, espectáculos y conciertos.

- **The Studio Upstairs.** Este lugar ofrece un estilo de centro de día innovador para personas con problemas de salud mental. Su objetivo es mantener, apoyar y desarrollar el trabajo creativo y artístico de las personas, muchas de las cuales acaban de abandonar unidades o instituciones de cuidado psiquiátrico.

Proyectos que generan espacios de encuentro, expresión y desarrollo de capacidades a través del arte, en contextos de exclusión o riesgo de exclusión.

- **Espacio Philippe Pascal** (Irala). Espacio polivalente entre el arte y la terapia, integrado en el barrio (niñas y niños, inmigrantes, personas con enfermedad mental…)

15 Este sería también un ejemplo de proyectos en los que las personas dan a conocer su realidad.

- **Fundación Fidias**. Proyecto desarrollado en el barrio de Lamiako (Leioa) que ofrece una alternativa a adolescentes en situación de riesgo, a través del teatro.

  La Fundación Fidias creada en enero de 2011, busca contribuir al desarrollo de las potencialidades de los y las jóvenes mediante la creatividad a través de las artes (música, teatro...). Ofrece un espacio de encuentro en el que, desde el proceso creativo, los preadolescentes y adolecentes puedan ocupar parte de su tiempo de ocio en actividades de interrelación dirigidas por profesionales y personas voluntarias.

- **Taller de Arte de Zubietxe (TAZ).** Este taller forma parte de las actividades del Centro de Día de la asociación Zubietxe. Funciona dos mañanas a la semana durante cuatro horas consecutivas.

  La originalidad del TAZ consiste en el trabajo incesante en lo sencillo, en lo íntimo y en lo particular. El carácter innovador y distintivo de su formato reside en la recuperación y actualización diaria de procedimientos y procesos de creación artística para adaptarlos a las necesidades subjetivas de cada participante.

Proyectos artísticos en instituciones totales como canales de expresión, desarrollo y comunicación personal, y creación de espacios humanizados en las instituciones.

Se destacan diversos proyectos en prisiones relacionados con diversas expresiones o disciplinas artísticas: [16]

- La realización de diversos talleres o ciclos de música clásica en centros penitenciarios como el **Taller de Música y Ópera**, del violinista armenio-libanés Ara Malikian, que el Teatro Real imparte en el centro penitenciario de Navalcarnero, Madrid IV.

- **Proyectos en torno al teatro** desarrollados en centros como el taller de teatro de la prisión de Nanclares o el proyecto TeatroDentro-Bcn de intervención artística en prisiones bajo dos ejes: la educación no formal y la promoción cultural.

- El **Proyecto Hipatia** ("pedagogías de género en espacios de reclusión") que hace referencia al título de la revista que se ha publicado con mujeres recluidas en el módulo 10 de la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, desarrollado por el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León.

- El **colectivo La Lleca** (México) que lleva a cabo su actividad dentro del tutelar (cárcel) para menores de edad en la Ciudad de México, teniendo como estrategia radical la propuesta política y activista de vincular el arte con los afectos para subvertir la representación/auto-representación de los internos y así, en la medida de lo posible, transformar las subjetividades en situación de reclusión. Esta estrategia es conocida como educación estética.

16 Un buen muestrario de prácticas artísticas en centros penitenciarios se puede ver en el siguiente artículo que recoge un proyecto de investigación sobre el tema: *http://www.revistalaocaloca.com/2011/05/practicas-artisticas-en-centros-penitenciarios/.*

Proyectos que persiguen fomentar la convivencia y la relación entre diferentes a través del arte.

- **Topaleku** (Bidesari- Bilbao). Topaleku es un proyecto de **ocio** y **encuentro** social, desde distintas historias de vida, a través de **propuestas culturales** y de un ocio activo y participativo. Pretende favorecer la incorporación social de personas que han estado privadas de libertad y/o han tenido problemas con las drogas.

- **Goiztiri,** en Barakaldo: **teatro** por y para jóvenes que fomenta la interculturalidad.

  Se trata de un taller de teatro con jóvenes que trabaja activamente con uno de los colectivos juveniles más estigmatizados, dentro de la población juvenil inmigrante, como es el de los jóvenes marroquíes no acompañados.

  El Servicio Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de Barakaldo, con la colaboración de Goiztiri, de la profesora de teatro Raquel Imaz y de la plataforma juvenil Giltzarri han dado forma a esta actividad que se destaca como un espacio importante para la promoción de la convivencia intercultural. Uno de los principales objetivos de este taller consiste en utilizar las artes escénicas para favorecer las relaciones interculturales y crear un espacio abierto al disfrute.

- **Kalé Dor Kayikó**. **Curso de palmas** que tiene, entre otros objetivos, fomentar la integración y evitar el absentismo escolar. Implica valorar un elemento de la cultura gitana y hacerla presente en el espacio escolar, buscando que el alumnado gitano se identifique en mayor medida con ese espacio ("al ver que de 10 a 11 hay curso de palmas y que el profesor es un gitano"). Implica también cambiar los estereotipos (el profesorado es gitano y los alumnos payos).[17]

- **Mujeres del mundo (talleres).** Desde mujeres del mundo impulsan proyectos artísticos, protagonizados por mujeres de distinto origen, en clave intercultural, y orientados a expresar su perspectiva y su realidad como mujeres y artistas.

Proyectos culturales para recaudar fondos para organizaciones de acción social y sensibilizar.

- **Festivales de folklore** organizados por asociaciones de inmigrantes. Entre ellos podríamos destacar, por su cercanía, el "Festival de Gentes del Mundo."

- Diversas **exposiciones** para sensibilizar y recaudar fondos para organizaciones de acción social.

17 En relación con la valoración de la cultura gitana en espacios educativos o culturales, y con el acceso de las y los gitanos a esos espacios sintiéndolos como propios, se menciona también la importancia de realizar este tipo de procesos en relación a disciplinas como la música. La música es muy apreciada y cultivada por el pueblo gitano, pero no existe correspondencia entre esta realidad y su presencia en espacios como los conservatorios. Kalé Dor Kayikó señala que ya ha establecido conversaciones con algún conservatorio en este sentido y que van a tratar de ponerle remedio conjuntamente.

En el debate se plantea también que sería bueno colaborar entre las entidades y trasladar iniciativas como, por ejemplo, el curso de palmas a otras realidades (entidades de acción social), promoviendo así también espacios de encuentro y conocimiento mutuo, en el ámbito de la acción social, entre personas con culturas, realidades, capacidades, edades... diferentes.

Proyectos de capacitación profesional en actividades artísticas de personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad que pueden integrar, en ocasiones, otros objetivos: recuperación del patrimonio cultural, promoción de la interculturalidad, etcétera.

- Participación de un grupo de jóvenes en formación en la restauración de la Iglesia de Buitrago de Lozoya.

Otros

Proyectos de transformación / adaptación de los espacios a las necesidades de todas las personas.

Se trata de intervenciones (no necesariamente artísticas), análisis y propuestas sobre el espacio urbano para favorecer su humanización y su adecuación a las características y necesidades de determinados colectivos (personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad, mujeres...).

- **La ciudad de los niños** (Francesco Tonucci. Italia). El proyecto de Ciudad de los Niños, considerado una nueva forma de concebir la ciudad, con las y los niños como punto de referencia. es un proyecto exitoso que se ha extendido a diversos puntos del mundo. Tiene entre sus objetivos calmar el tráfico en las ciudades y hacer posible lo que ahora es una utopía: que las y los niños vayan solos a la escuela o que puedan jugar en las calles libremente sin miedo a ser atropellados.

- **Viena.** Análisis de la movilidad desde la perspectiva de una persona mayor de 80 años.

Proyectos que ligan el arte y otros elementos de transformación social.

Se trata de intervenciones artísticas con una orientación transformadora, pero que no se encuentran directamente relacionadas con la intervención con personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

- **Transductores**. Pedagogías colectivas y políticas espaciales es un proyecto cultural que pretende investigar y activar iniciativas en las que se articulen de manera flexible las prácticas artísticas, la intervención política y la educación, a partir de la acción de colectivos interdisciplinares.

- **Basurama:** arte con elementos de reciclaje. Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, a la producción y a la gestión cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y sus posibilidades creativas.

- **Città dell'arte** (F.Pistoleto): proyectos políticos sociales, medioambientales... a través del arte.

  Cittadellarte tiene como objetivo inspirar y producir un cambio responsable en la sociedad a través de ideas y proyectos creativos. Cittadellarte-Pistoletto Fundación se creó en 1998 como una aplicación concreta del Proyecto de Arte Manifiesto, con el que el artista Michelangelo Pistoletto propone un nuevo papel para el artista: poner el arte en interacción directa con todas las esferas de la actividad humana.

Iniciativas que pretenden favorecer la toma de conciencia y la emancipación de las personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión a través del arte.

- **Teatro del oprimido** (TDO): Augusto Boal. Psicodrama. Es un método teatral sistematizado por el dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño Augusto Boal en los años 1960. Julián Boal, su hijo, sigue sus teorías.

  La mejor definición para éste "sería la de que se trata del teatro de las clases oprimidas y de todos los oprimidos, incluso en el seno de esas clases".

No se trata de un proyecto, sino de una metodología que se implementa en diversos proyectos concretos a lo largo de todo el mundo, con especial relevancia en el continente latinoamericano.

Algunas cuestiones suscitadas a partir de la reflexión y el debate sobre las experiencias

A partir de las experiencias identificadas, se pusieron de manifiesto algunos **elementos comunes** a muchas de ellas, sino a todas ellas:

- Se conceptualiza el arte como una oportunidad y un instrumento de creación y participación social y no de consumo (**arte como participación versus arte como consumo**).

- Se busca que las personas con discapacidad y otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social sean **protagonistas de procesos** de creación artística desarrollados a partir de sus **capacidades**.

- Se **utilizan distintos lenguajes, vehículos y disciplinas artísticas como instrumentos de expresión, participación y transformación social**.

- Las diferentes disciplinas artísticas constituyen **canales privilegiados y alternativos de expresión y comunicación con el entorno** para las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

- Muchas experiencias son propuestas ligadas a **territorios y espacios** (contextos urbanos no adaptados a las necesidades de todas las personas, barrios excluidos, espacios de reclusión o instituciones totales,...) **que requieren ser transformados**.

En relación a las personas con discapacidad, se plantea la necesidad de **reforzar el protagonismo de la persona y su condición de artista.**

En primer lugar, se señala que es necesario estimular que la persona aparezca como verdadera protagonista del proceso creativo. En el autismo, por ejemplo, las dificultades se plantean respecto a la relación social y el arte es un canal de expresión y un espacio para que la persona emerja. Además, por delante de la discapacidad, está la persona y sus capacidades, que se expresan a través de un proceso de creación artística.

Por otro lado, desde el ámbito de la acción social, hay bastantes proyectos (talleres...) desde los que se hace un trabajo muy bueno pero atomizado, con un carácter asistencial y configurando espacios "segregados" (para personas en situación de exclusión o riesgo, con discapacidad, con problemas de salud mental...) y con escasa proyección pública.

Sin restar valor a estos espacios que realizan una contribución importante y son muchas veces necesarios para responder a las necesidades de un colectivo concreto, se echan en falta espacios abiertos, no segregados y con mayor proyección.

En esta misma dirección, se planteó también un debate entre el arte como instrumento para visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad (sensibilización, visibilidad social del colectivo) y la necesidad de normalizar su participación en la creación artística, sin espacios segregados, visualizándoles como artistas y no como personas con discapacidad.

Si se habla de "visibilidad" (de la obra, en este caso, de personas con distintas capacidades) es, precisamente, porque hay "segregación": exclusión de los procesos de creación y producción cultural, y de los espacios de difusión cultural.

Desde la perspectiva de la visibilización de la creación y producción cultural de artistas con distintas capacidades, no se trata de promover una muestra de la obra (pintura, danza...) de tal o cual colectivo.

Y, en cualquier caso, sería mejor que esta presencia –si se plantea en estos términos- no fuera extraordinaria y se integrara en los circuitos culturales habituales, "normalizados" (dirigidos a toda la población).

Por otro lado, de manera general (no sólo en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión), se señala la dificultad de realizar procesos de creación y exponer productos en espacios públicos que, a la postre, no siempre están preparados ni son verdaderamente abiertos (inclusivos, accesibles a todas y todos).

Por todo ello, se deben promover iniciativas inclusivas:

- tanto desde el punto de vista de los *sujetos,* haciendo posible la participación de las personas (en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión) en procesos de creación, producción y difusión cultural junto con otras y otros artistas;[18]

- como desde la perspectiva de los *espacios*, promoviendo espacios verdaderamente "públicos" (abiertos), en lugar de "privatizar la cultura", limitando las oportunidades de creación, producción y difusión de su obra a un grupo reducido.

Existen muchas limitaciones desde el punto de vista de la existencia de espacios adecuados tanto para la creación como para la producción y difusión cultural. Como, por ejemplo, salones de usos múltiples, sin barreras y sin demasiadas ventanas, mesas, sillas... Es decir, concebidos específicamente para su objeto: realizar actividades de creación, producción y difusión cultural, hacer un taller, exponer... [19]

---

18 Iniciativas como "Debajo del sombrero" constituyen un ejemplo en este sentido.
La oferta de actividades de las casas de cultura, academias,... se dirige a toda la población pero, en ocasiones, son los propios grupos (las personas que participan en ellos) los que se conforman de manera homogénea y segregan, de manera directa o indirecta, a quien perciben como distinto. En cualquier caso, sería importante que quienes dirigen y gestionan las actividades tengan competencias para promover la adaptación de las iniciativas y la integración de personas con distintas capacidades y necesidades.

19 *«Tenemos una red fabulosa de casas de cultura y todo el mundo me ofrece la casa de cultura de mil amores, pero las infraestructuras (para sujetar las obras, exponer...) suelen ser inadecuadas (paredes con rejillas, radiadores, muebles,*

Por un lado, el arte es un instrumento de expresión – a veces, uno de los fundamentales – para personas con dificultades de comunicación, visión, escucha, movilidad..., personas con autismo, afasia, problemas de salud mental...

Y, sin embargo, las casas de cultura, las academias... no aceptan a personas con discapacidad o no están preparadas para promover su integración. Son personas que pueden canalizar su expresión mediante otro lenguaje, que es el lenguaje artístico, pero no existen canales adaptados a sus capacidades.

Además, hay que tener presente que "a lo mejor somos las y los propios artistas los que tenemos que integrarnos en otros colectivos". El trabajo artístico de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad tiene un valor tremendo desde diversos puntos de vista y, también, como "*arqueología del hecho artístico*". El "mundo del arte", académico, institucional..., debería acercarse a esta realidad, conocerla y reconocerla. Arte contemporáneo es todo el arte que se hace hoy.

Finalmente, se constató un **grado de desconocimiento significativo entre el ámbito de la acción social y el del arte**:

- Las personas que desarrollan proyectos artísticos en el ámbito de la exclusión no se conocen entre sí, no colaboran ni están conectadas con entidades y personas que trabajan en el espacio cultural y tienen un interés por la transformación social.

- Las personas que se desenvuelven en el ámbito cultural o artístico, se conocen más entre sí, pero desconocen buena parte de las iniciativas de este tipo que se están llevando a cabo en el ámbito de la exclusión.

4.3. Identificación y definición de los principales ámbitos de intervención.

Comenzamos este bloque presentando a las personas participantes una primera clasificación de ámbitos de intervención y la descripción de cada uno de ellos.

Esta primera clasificación y descripción había sido elaborada por el equipo del Observatorio, a partir del análisis de las experiencias identificadas por el propio equipo e incluidas en el listado inicial de experiencias.

El análisis de la muestra de experiencias pone de manifiesto una gran diversidad de iniciativas que pueden clasificarse también en base a diversos criterios: por colectivos, disciplinas artísticas, finalidades, etcétera.

En nuestro caso, hemos optado por clasificarlas en base a las finalidades, entendiendo que éstas conforman ámbitos de intervención y permiten responder a la pregunta: ¿qué perseguimos al impulsar este tipo de proyectos?, o, de otro modo, ¿cómo puede contribuir el arte a promover procesos de inclusión social, desde una perspectiva transformadora?

---

espacios en el segundo piso...). Estas son las características de algunos espacios para la gente del pueblo. Los espacios diáfanos, pulidos, sin obstáculos... suelen ser para "arte contemporáneo"».
Por otro lado, se señala, hay casas de cultura que cierran los sábados y domingos. Y, finalmente, que también es importante la actitud de quien dirige. *"Hay quien te llama para darte las gracias por haber expuesto y quien únicamente se pasa después para ver si ha habido algún desperfecto"*.

Realizar esta opción nos ayuda a definir el campo de actuación y los beneficios que reporta impulsar este tipo de proyectos, su contribución social, en lugar de obtener una clasificación por personas destinatarias (personas con discapacidad, en situación de exclusión…) o disciplinas artísticas. Hay que tener en cuenta que con las mismas personas destinatarias es posible perseguir toda una batería de objetivos y hacerlo a través de diversas disciplinas.

Las personas participantes:

- Validaron todos los ámbitos de intervención propuestos y añadieron uno más: repensar /replantear la actividad y los modos de hacer, así como la organización de las entidades de acción social a través de proyectos en colaboración con artistas ("ámbito de la transformación organizacional").

  Una persona planteó la posibilidad de definir este tipo de experiencias como proyectos de "fortalecimiento organizacional creativo". En todo caso, conviene subrayar que se orientan a repensar tanto la organización de las entidades como su actividad y sus modos de hacer.

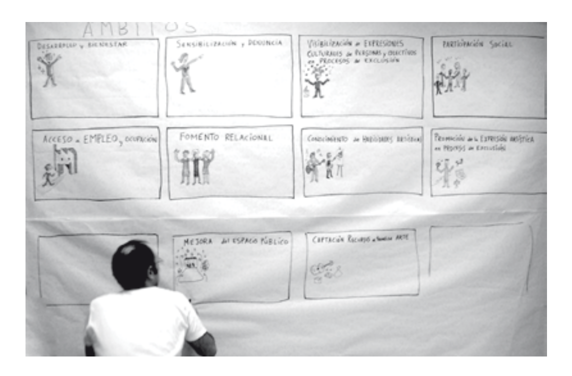
- Por otro lado, se señaló también la necesidad de incorporar la perspectiva artística a los proyectos de intervención social en un contexto de trabajo interdisciplinar, potenciando el uso de las diversas disciplinas artísticas como vehículo para alcanzar objetivos de inclusión social, sensibilización, etc., desde la colaboración entre artistas y profesionales de la intervención social. Pero se considera que más que un ámbito de actuación, esta constituye una perspectiva que se desearía reforzar de manera transversal.

- Finalmente, señalaron que una misma iniciativa o proyecto puede incidir sobre más de un ámbito ("finalidad"). [20]

- Y que también cabe que los proyectos evolucionen e incorporen nuevos ámbitos o, incluso, que éstos otros cobren vida propia, al margen de la entidad que inició el proyecto. Así, por ejemplo, un proyecto de capacitación se transforma en otro de empleo que surge del primero, pero se independiza.

Principales ámbitos de intervención

Situando la mirada en la contribución (personal, social, organizacional…) de los diversos proyectos identificados podemos identificar una serie de ámbitos de actuación o intervención que, de algún modo, nos permiten categorizar las diferentes formas de promover la inclusión social a través del arte.

20 Efectivamente, muchos de los proyectos identificados integran varios propósitos, aunque con frecuencia alguno de los ámbitos de intervención destaca por encima de los demás.

Son los siguientes.

Ámbito del desarrollo personal y del bienestar	Ámbito de la sensibilización y la denuncia	Ámbito de la visibilización de creaciones y producciones culturales	Ámbito del fomento de la participación social
Ámbito del acceso al empleo y la ocupación	Ámbito del fomento relacional	Ámbito de la capacitación, el acceso al conocimiento y el desarrollo de hablidades artísticas	Ámbito de la promoción de la expresión artística
Ámbito de la transformación y mejora del espacio (urbano, local, público...)	Ámbito de la captación de recursos y la financiación a través del arte	Ámbito de la transformación organizacional	

Ámbito del desarrollo personal y del bienestar

- Incluye desde la acción terapéutica (elaboración de conflictos, fomento de la autoestima y la motivación...) hasta proyectos enfocados al fomento de la expresión a través del arte, en sus múltiples facetas, como herramienta para el desarrollo personal y el bienestar.

- Ejemplos:

  - Proyectos de pintura con personas autistas, que pretenden fundamentalmente desarrollar una vía de comunicación y expresión.

  - Proyectos de teatro con niños de la calle en los que el aspecto fundamental a trabajar es ir elaborando los conflictos y el sufrimiento que les plantea la realidad que viven a través de la representación de una obra de teatro.

- El espacio Philippe Pascal o el proyecto de la Fundación Fidias, o muchos de los proyectos que se llevan a cabo en "instituciones totales" (prisión [21], hospitales psiquiátricos...) formarían parte también de este ámbito de intervención.

  Por otro lado, como se señalará enseguida, la expresión artística puede ser también un ámbito para el cuidado de las personas cuidadoras (familiares, voluntarias, profesionales) y para la mejora de las organizaciones de acción social (relación, clima, desarrollo de actitudes de creatividad e innovación,...).

21 No así, por ejemplo, el proyecto del Hospital de El Borda, al que haremos referencia enseguida.

Ámbito de la sensibilización y la denuncia

- Sensibilización y denuncia (combate del estigma, del racismo…) a través de diferentes disciplinas artísticas, protagonizadas, en algunos casos, por las propias personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

- Ejemplos:

  - El Frente de Artistas del Borda es una experiencia que surge a fines del año 1984, con el objetivo de producir arte como herramienta de denuncia y transformación social, por parte de artistas internados y externados del Hospital El Borda, posibilitando que las producciones artísticas generen un vínculo con la sociedad. “Ir al frente”, exponerse a salir, cuestionando de esa manera el imaginario social respecto a la locura.

  - Canal accesible: cuarenta personas con discapacidad fotografiaron con teléfonos móviles cada obstáculo que se encontraron en las calles y, enviando mensajes multimedia, dibujaron en internet la cartografía de la Barcelona inaccesible.

- El proyecto Identibuzz o el proyecto Habla, se ubicarían también en este ámbito, junto con otros proyectos de sensibilización y educación en valores, protagonizados o no, por las personas en situación o riesgo de exclusión (Hortzmuga, Trukeme, Munduko Txokoa, elaboración de videojuegos con una finalidad de sensibilización,…).

Ámbito de la visibilización de creaciones y producciones culturales

- Visibilización de las creaciones y producciones artísticas de personas y colectivos que, habitualmente, se encuentran alejados de los círculos de difusión cultural y del mercado de bienes culturales.

- Ejemplo:

  - Programa (taller, postales, vídeo, exposición…) de empoderamiento y fortalecimiento de la expresión cultural a través del arte, realizado por personas inmigrantes, gestado en 2007 y realizado en 2008 con el liderazgo de la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes-Harresiak Apurtuz.

    Con esta iniciativa se busca visibilizar la producción artística y cultural, realizada por personas inmigrantes dentro de las diferentes disciplinas artísticas existentes, así como entablar relaciones de cooperación y trabajo conjunto con aquellas entidades sociales que desarrollan la actividad.

- Los proyectos que posibilitan la visibilización de la creación y producción cultural de personas con discapacidad que se han referido (proyecto de fotografía con personas ciegas, Verdini Dantza Taldea, Quick, Artismo..,) entrarían dentro de este ámbito, en cuanto fomentan la creación o producción artística, y garantizan su visibilización en escenarios, galerías y otros espacios de difusión.

Ámbito del fomento de la participación social

- Fomento de la participación social de personas y colectivos a través de proyectos o actividades artísticas que les permiten canalizar y desarrollar sus capacidades.

- Ejemplo:

  - El programa "Voluntarios Culturales Mayores" tiene como misión que personas mayores convenientemente preparadas, puedan enseñar de forma voluntaria y altruista los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico español a las y los niños y jóvenes estudiantes y a grupos de personas adultas y jubiladas.[22]

Ámbito del acceso al empleo y la ocupación

- Creación de oportunidades de empleo a través de la producción de bienes culturales y/o de actividades relacionadas con el mundo de la expresión artística.

- Ejemplo:

  - Creative Future es una organización benéfica que ofrece a las personas excluidas la oportunidad de reintegrarse, a través de sus propios talentos, mediante la capacitación (a nivel de iniciación y avanzado) y el apoyo a artistas y escritores, que posibilita también exponer y publicar su trabajo.

- Debajo del sombrero formaría parte de este ámbito, en la medida en que posibilite efectivamente el acceso de las y los artistas al empleo, y constituye también, como enseguida señalaremos, un ejemplo de un proyecto artístico abierto a artistas con distintas capacidades. Y también formarían parte de este ámbito los proyectos orientados a la capacitación profesional en actividades artísticas de personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

Ámbito del fomento relacional

- Fomento de la relación en personas con situaciones de aislamiento social (capacitación relacional, apertura, confianza…) y del encuentro y la interacción entre personas diferentes, a través de proyectos o actividades artísticas.

- Ejemplos: proyectos comoTopaleku o el Bar Sarea, formarían parte de este ámbito, aunque en el caso del Bar Sarea se pretende también generar expresamente un espacio cultural en un contexto urbano de exclusión.

- También se encuadrarían en este ámbito proyectos como el de Goiztiri (teatro por y para jóvenes que fomenta la interculturalidad), el curso de palmas de Kalé Dor Kayikó y los talleres de Mujeres del Mundo.

22 Se debe tener especial cuidado en que este tipo de iniciativas no impliquen la realización de trabajos profesionales.

Ámbito de la capacitación, el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades artísticas

- Capacitación y formación de personas tanto a nivel expresivo/artístico como a nivel humano, a través de proyectos artísticos.

  Se trata también en este ámbito de ofrecer un primer acceso a las personas y colectivos a determinadas disciplinas artísticas, acercando el arte a las personas con todos los bienes (culturales y de desarrollo personal) que este comporta. Se encuadrarían aquí, por tanto, determinados proyectos de difusión cultural.

- Ejemplo:

  - Talleres de formación en diversas disciplinas artísticas, visitas guiadas, acercamiento de personas del mundo de la cultura a contextos y colectivos en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

- Proyectos como el de la Orquesta sinfónica de Euskadi y FEVAS, que constituye también un proyecto de difusión cultural, y los talleres orientados al desarrollo de capacidades artísticas, formarían parte también de este ámbito.

Ámbito de la promoción de la expresión artística

- Generación de oportunidades (espacios, proyectos…) de expresión artística y desarrollo de capacidades para las personas en situación o riesgo de exclusión.

  No se trata de proyectos de difusión, acceso o desarrollo de capacidades, ni tampoco de proyectos o espacios específicamente orientados a la ocupación o al empleo. Se encuadrarían en este ámbito los proyectos artísticos integrados en la comunidad y abiertos a la misma que favorecen la inclusión de personas con distintas situaciones, capacidades…

- Ejemplos: proyectos como 104 París, Le Laboratoire d´aubervillers o Artibarri serían proyectos de este estilo. Y también "Debajo del sombrero".

Ámbito de la transformación y mejora del espacio (urbano, local, público…)

- Mejora de un espacio físico, un territorio, una infraestructura… a través de intervenciones artísticas.

- Ejemplo:

  - http://www.6emeia.com/sobre.php. Este duo realiza intervenciones sobre el mobiliario urbano (alcantarillas, postes,…) con el objetivo de transformar el espacio urbano y promover una reflexión y un cambio de perspectiva sobre el mismo.

    Los proyectos de transformación y adaptación de los espacios (urbanos) a las necesidades de todas las personas, como la ciudad de los niños, y de transformación del espacio urbano a través de intervenciones artísticas para generar espacios amables, de convivencia…, en contextos de exclusión, formarían parte de este ámbito.

Ámbito de la captación de recursos y la financiación a través del arte

- Captación de financiación y recursos para el desarrollo de iniciativas de inclusión.
- *Ejemplo:*
    - DuranWOP. Un festival de música, deporte, teatro, magia y más de una veintena de actividades en Durango que constituye una cita con artistas de primer nivel pensada para disfrutar con toda la familia. Se trata de una iniciativa impulsada por los padres de un niño al que le diagnostican una Adrenoleucodistrofia y por su entorno más cercano. El proyecto toma forma de asociación sin ánimo de lucro, The Walk On Project, y adquiere unos objetivos muy claros: recaudar fondos para la investigación de enfermedades neurodegenerativas, lo cual se consigue mediante actividades culturales y musicales.
- Los festivales de folklore o las exposiciones con una finalidad de recaudación de fondos, serían también ejemplos de este tipo de proyectos.

Ámbito de la transformación organizacional

- Repensar /replantear la actividad y los modos de hacer de las entidades e instituciones de acción social, así como su organización, a través de proyectos en colaboración con artistas.
- *Ejemplo:*

  Conexiones improbables (www.conexionesimprobables.es) es una comunidad de iniciativas de investigación colaborativa y co-creación para la innovación y la responsabilidad social.

  Se basa en los paradigmas de la innovación abierta y en los principios de la intersección entre ámbitos, disciplinas y personas diversas. Pone en relación artes, pensamiento, ciencia, empresa y gobernanza, en la búsqueda de nuevas preguntas y respuestas a las necesidades de organizaciones de todo tipo.

  ¿Quiénes pueden participar? Empresas, centros de conocimiento (centros de investigación básica o aplicada, universidades, etcétera), fundaciones/entidades de carácter social, administraciones públicas...

  ¿Para qué? Para incorporar puntualmente al equipo de trabajo, profesionales con otras referencias y otras metodologías, en este caso artistas o pensadores provenientes de las ciencias sociales y beneficiarse de un seguimiento de los procesos de co-investigación y co-creación.

5. Analizando el contexto.

5.1. Representación a través de mapas.

La identificación de proyectos significativos, desde el punto de vista de las personas participantes, nos ha permitido realizar una primera delimitación del espacio de intervención.

Una vez realizada esta identificación, propusimos a las personas participantes la identificación de barreras y oportunidades para la realización de este tipo de proyectos, tomando en consideración su experiencia directa y el conocimiento de iniciativas de terceros.

Tras un trabajo por grupos, les planteamos que cada uno de los tres grupos formados representara su percepción del espacio de intervención, su modo de concebirlo y el análisis de barreras y oportunidades, a través de mapas.

Para ello les ofrecimos diversos materiales (globos, gomets, plastilinas, materiales de construcción, rotuladores, pinceles, gomas, etc.) y pedimos a cada grupo que recogiera sintéticamente su visión a través de una representación gráfica (mapa), elaborada con la forma y los materiales que desearan.

A través de esta dinámica hemos podido recoger tres tipos de contenidos: barreras, oportunidades y claves fundamentales a la hora de plantear los proyectos.

Presentamos ahora, de manera descriptiva, los elementos fundamentales de cada uno de los mapas y, posteriormente, de manera agrupada el listado de barreras y oportunidades.

Posteriormente presentaremos, de manera sistemática, las claves extraídas de la presentación de los mapas y el debate posterior.

Mapa 1

El mapa se representa estructurado por espacios:

- Un *primer espacio*, situado en el centro, en el que se ha ubicado a las personas destinatarias y sus capacidades. La figura humana y los globos, representan a las personas destinatarias y se han representado también algunos de los órganos de comunicación (ojos, labios, manos…) como símbolo de sus capacidades.

- Un *segundo espacio*, situado en la parte de arriba a la izquierda en el que se reflejan los apoyos, representando a la familia y la asociación, como apoyos fundamentales, de carácter colectivo. Y también, concretamente, a la persona profesional (o voluntaria) que acompaña a las personas destinatarias (representada mediante un guante inflado: “la persona que echa una mano”). Finalmente, se representan (con el símbolo del dólar) los recursos económicos.

- Un *tercer espacio*, situado en la parte de arriba a la derecha, en el que se han reflejado las barreras, por escrito, señalando las siguientes:

  - Miedo (social y personal) a la divergencia.
  - Inversión de los valores sociales.
  - Pensamiento “PIB” (importa lo que genera riqueza, en términos materiales).
  - Cultura homogeneizante.
  - Espacios normativizantes, versus espacios adaptados (“normalizados”).
  - Economía privada, versus economía pública, orientada al bien común.
  - Desconocimiento (falta de información).
  - Ideas “´típicas” sobre el arte (sólo para unos pocos, vinculado a productos, hay que valer / nacer…).

- Un *cuarto espacio*, abajo a la izquierda y en el centro, en el que se refleja la diferencia entre integrar e incluir, diferenciando la integración de la inclusión.

  La integración se representa como un proceso, de carácter más plano o lineal, representado por una flecha en una sola dirección, y orientado a repetir los cánones establecidos.

  La inclusión, sin embargo, implica:

  a) que la persona –artista – pueda realizar un itinerario (capacitación, creación / producción, difusión…) y, en su caso, un recorrido en relación a los recursos, accediendo a espacios normalizados, representado mediante puntos que conectan los recursos;

  b) una manera distinta de relacionarse con la persona y entre los recursos, trabajando en red (se representa mediante una cuerda que enlaza los distintos recursos) para generar nuevos espacios de creación e inclusión.

- Un *quinto espacio*, abajo, a la derecha en el que se han reflejado, por escrito, algunos de los recursos o espacios en los que se desarrollan o pueden desarrollarse iniciativas y proyectos artísticos: la casa, el museo de Arte contemporáneo, la escuela, el ayuntamiento, la sede de la asociación, la casa de cultura, la Diputación, la cárcel, el centro de salud.

- *En relación con el primer espacio*, se señala que las personas destinatarias, han de ubicarse en el centro (del mapa y de la intervención).

  Tener a las personas como eje, se dice, "te hace ser mejor profesional" y colocar a las personas en el centro es una condición necesaria para la intervención. Las personas destinatarias, desplegando y desarrollando sus capacidades, han de ser las protagonistas fundamentales de los procesos de creación artística.

- *Respecto a los apoyos*, se considera que la familia - y otras personas cercanas – así como la organización en la que participan las personas destinatarias constituyen, habitualmente, pilares y apoyos fundamentales para la persona y para la intervención.

  La familia constituye un apoyo – o un obstáculo – fundamental. Su posición respecto a la identificación, reconocimiento (valoración positiva) y potenciación de las capacidades de sus miembros es clave y lo es también en el caso de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad, con problemas de salud mental...

  Las asociaciones también son un apoyo fundamental. Y, en ese sentido, es importante mejorar el conocimiento que éstas tienen de los proyectos artísticos y la valoración de la contribución que pueden representar en relación a la inclusión social de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

  Se subraya también la importancia de las y los profesionales, de su implicación y compromiso ("no verlo únicamente como una fuente de ingresos o un mero trabajo u oportunidad laboral"). Habitualmente, quienes impulsan este tipo de iniciativas son personas comprometidas, artistas, motivadas con el arte y el proceso de creación así como con la intervención social y el desarrollo personal de las personas a las que acompañan. En ocasiones, les motiva una experiencia o relación personal con una persona que afronta una situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión.

  Se subraya también, de modo especial, la necesidad del cuidado personal cuando se trabaja acompañando a personas que afrontan además, con cierta frecuencia, realidades muy duras. Se constata que existe un déficit en el cuidado y autocuidado, y la importancia del cuidado de la persona cuidadora ("quien cuida, debe cuidarse").

  En la misma línea, se señala que "las organizaciones somos las personas" y que es importante cuidar a las personas.

  En el debate posterior se plantea, concretamente, la necesidad de desarrollar herramientas de cuidado de las personas: profesionales, voluntariado, familiares... Y la posibilidad de que el arte (el juego, la representación simbólica, las actividades artísticas, la interacción y contraste con artistas ajenos a la organización, el desarrollo de la creatividad, etcétera) constituya un instrumento para la mejora de las organizaciones de acción social y el cuidado de las personas: favorecer el disfrute, la expresión, la relación, la innovación...

  También parece importante, para impulsar proyectos relacionados con el arte para la inclusión, desarrollar las capacidades artísticas de quienes trabajan en el ámbito social, incorporando así las múltiples potencialidades de este tipo de proyectos. A este respecto, existe ya un buen caudal de experiencia acumulada en las propias entidades de acción social que sería oportuno compartir.

Además, en el ámbito de la acción social es fundamental desarrollar el pensamiento creativo como una capacidad de las personas y las organizaciones. Para adaptar la intervención a las diferentes personas con las que se trabaja (no es lo mismo, por ejemplo, un taller de teatro con niños/as que con adolescentes), repensar la actividad o la organización, impulsar nuevas respuestas a las necesidades sociales,..., es clave "pensar de otra manera, salir de los tópicos".

Finalmente, por lo que respecta a los apoyos, se constata un déficit en la financiación de este tipo de iniciativas. Los recursos económicos son muy importantes porque sin ellos no es posible llevar a cabo los proyectos, pero no constituyen el apoyo fundamental. En todo caso, son "lo segundo importante". Los apoyos fundamentales son las personas.

- *Respecto a la inclusión y el modelo de relación entre recursos*, se plantea la cuestión de cómo es posible incluir si el modelo desde el que se trabaja es ya excluyente, se generan espacios segregados,...

  Para modificar esta situación, parece necesario redefinir las relaciones entre recursos, generando proyectos inclusivos respecto a los sujetos y los espacios, en la dirección que se apuntaba anteriormente, y avanzar en colaboración.

En este sentido, también se plantea la necesidad de:

- reforzar las derivaciones entre entidades de acción social y también hacia entidades artísticas o culturales, para posibilitar a las personas la realización de itinerarios, cuando la entidad de origen no disponga de los recursos necesarios;

- impulsar las derivaciones hacia circuitos normalizados (casas de cultura, academias, espacios ordinarios de difusión...) cuando sea posible y oportuno desde el punto de vista del proceso de la persona;

- impulsar las colaboraciones (entre entidades sociales, con instituciones...) para favorecer proyectos inclusivos y el encuentro entre diferentes en espacios y proyectos no segregados;

- identificar posibles proyectos a desarrollar en colaboración entre artistas con distintas capacidades y en distintas situaciones (personas con discapacidad y sin ella, en situación o riesgo de exclusión y que no lo están);

- compartir espacios físicos (centros de capacitación, centros de creación, espacios normalizados de difusión,...);

- compartir proyectos, información sobre recursos de apoyo, metodologías, investigaciones, etcétera, entre entidades, instituciones y profesionales que estén impulsando o estén interesadas en impulsar proyectos artísticos en el ámbito social y orientados a promover la inclusión;

- y reforzar, concretamente, la interacción entre las entidades del ámbito social y las del ámbito artístico o cultural.

Los flujos de personas, de un proyecto u organización a otra, son también una oportunidad: el compartir iniciativas y fortalecer la colaboración alrededor de recursos, espacios, proyectos...

Mapa 2

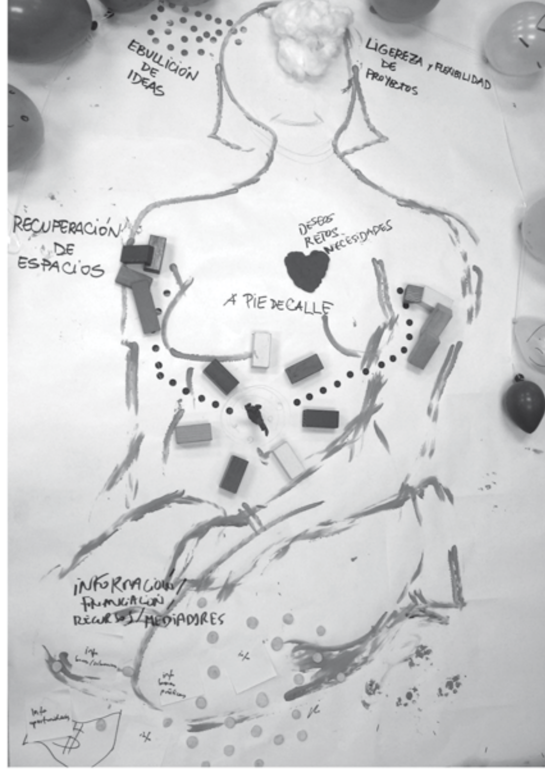

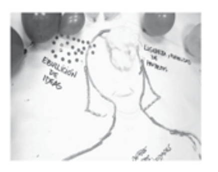

CLAVES

Ebullicion de ideas
Recuperacin de espacios
A pie de calle
Deseos, retos, necesidades
Ligereza y flexibilidad de proyectos

NECESIDADES

Información (oportunidades, becas, subvenciones, buenas prácticas)
Financiación
Búsqueda de recursos

El mapa adopta en este caso la forma del cuerpo de una mujer, tratando de simbolizar que la verdadera protagonista de las intervenciones es siempre la persona y que la persona representa el punto de partida y el horizonte de los proyectos e iniciativas artísticas orientadas a promover la inclusión social.

El recurso principal son las ideas y capacidades de las personas. La cabeza, y el cerebro, constituyen el lugar de la creatividad, del que surgen las ideas (representadas con puntos rojos que surgen de la cabeza) que se transforman en iniciativas y proyectos de carácter ligero y flexible (algodón).

La sonrisa quiere reflejar el optimismo que requiere todo proceso creador.

El corazón representa los deseos, necesidades, retos… de las personas destinatarias, que han de constituir el motor y el punto de partida de los diversos proyectos e iniciativas.

En el regazo, se han ubicado los diferentes recursos, colocando en el centro, nuevamente, a una persona y generando un espacio abierto (una plaza). Se ha querido representar así la necesidad de que los proyectos y recursos se ubiquen "a pie de calle", vinculados a su entorno y trabajando desde la base, posibilitando el acceso a la cultura y la expresión artística de las personas. Y la idea del "espacio público", como un espacio orientado a la persona y abierto a la participación de todas las personas, sin exclusión.

En los brazos, se han representado, a través de bloques de madera, los espacios en desuso como un recurso que es preciso habilitar para poner en marcha proyectos e iniciativas de creación artística, abiertas, plurales, polivalentes… (no segregadas).

Y los puntos azules que conectan los distintos recursos, quieren simbolizar la importancia de la colaboración entre personas y recursos, para el desarrollo de las iniciativas.

Finalmente, abajo, se representan la información y los recursos económicos (representados a través de gomets, con forma de monedas) como base material de los proyectos.

Como **claves** de la intervención se señalan:

- la capacidad de generar ideas y ponerlas en marcha por parte de las personas y de quienes les acompañan;

- la recuperación de espacios (espacios urbanos degradados o desaprovechados, infraestructuras en desuso);

- el hecho de trabajar a pie de calle, desde la base y en conexión con el entorno;

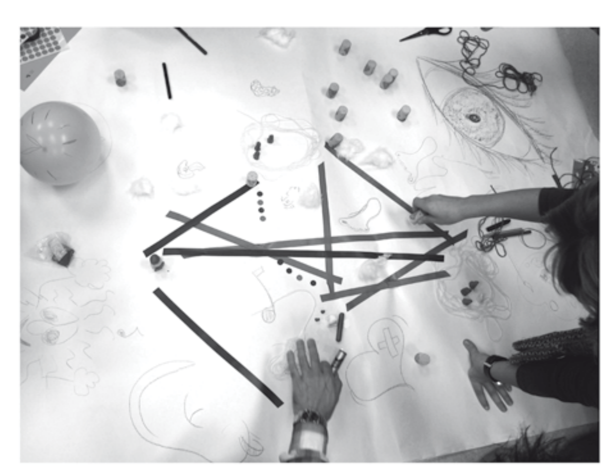
- la consideración de las necesidades, deseos y retos de las personas como punto de partida para la intervención;

- y, finalmente, la ligereza y flexibilidad que debería caracterizar a los proyectos (la posibilidad de evolucionar de unos objetivos a otros, de incorporar a nuevas personas,…).

Y entre las **necesidades**, se señalan la información sobre oportunidades, becas, subvenciones, buenas prácticas…, así como la financiación y, en general, la necesidad de contar con apoyos (mediación…) para la búsqueda de recursos de todo tipo (personas, locales, recursos económicos…).

Mapa 3

En este caso, se trata de un mapa construido a partir de elementos separados que, finalmente, interactúan en un contexto que cabe calificar como precario, en constante evolución, en ebullición, sólo parcialmente conectado...

Así, el hecho de representar el mapa y de hacer de él una bola que después el grupo grande ha de abrir para interpretarlo (arrugarlo, de-construirlo, re-construirlo) quiere también significar:

a) La variabilidad del contexto en el que se llevan a cabo las iniciativas y proyectos artísticos orientados a promover la inclusión social. Las oportunidades no son fijas, están en continuo movimiento "*lo que hoy es una oportunidad, tal vez mañana no lo sea*".

b) Y la curiosidad y la colaboración como motor de las iniciativas y proyectos, necesaria para *"abrir la bola"*, tanto en los procesos de creación personal y grupal, como en el proceso de creación colectiva que supone la elaboración del mapa y su interpretación.

Descripción de los diversos elementos:

· Las personas representadas con corchos, - y las asociaciones o grupos de personas, en red (representada mediante tiras de colores) - se ubican nuevamente en el centro. Las personas, de manera individual y colectiva, son las protagonistas de las iniciativas y sus capacidades constituyen el principal recurso.

· Se representa un corazón, significando el mundo de los deseos y la fuerza que tienen para la creación.

Y también un corazón herido (que, se señala, es un corazón completo), simbolizando el papel que las experiencias de limitación y sufrimiento tienen como motor de los procesos creativos y cómo los procesos creativos pueden contribuir a su expresión.

· La función del arte se representa a través del ojo, ofreciendo una mirada diversa y creativa, en parte desde dentro y en parte desde fuera, sobre la realidad, los procesos, los escenarios alternativos...

· Los algodones representan las diversas disciplinas artísticas, y las posibilidades que ofrecen, y que se pueden canalizar a través de diversos proyectos y en diferentes espacios.

- Los pies representan la necesidad de realizar un itinerario, recorrer un camino tanto hacia la inclusión social como en el propio proceso creativo.

- El tiempo, representado a través de un globo con los usos horarios, es fundamental para el trabajo creativo [23] y para impulsar este tipo de proyectos, que requieren cuidado y prestar atención a los procesos, y es a su vez una de las barreras más importantes para su desarrollo.

- Los recursos económicos constituyen también un elemento que condiciona el desarrollo de las iniciativas y proyectos.

Entre las **claves** fundamentales para la intervención, se señalan la importancia del proceso y su cuidado. Y, en definitiva, de que la persona, a través de una u otra disciplina, logre expresarse, desarrollar sus capacidades, ampliar sus perspectivas y ser protagonista de su propia obra, de su propia realidad y en definitiva de su propia vida. El arte es un facilitador de este tipo de procesos, un instrumento privilegiado para la consecución de estos fines con todo tipo de personas y colectivos.

Se identifican también la colaboración, la empatía y la curiosidad como uno de los principales recursos para desarrollar cualquier proyecto. Y el trabajo interdisciplinar, entre artistas y profesionales de intervención social, para impulsar este tipo de proyectos.

Respecto a las **oportunidades**, se señalan las siguientes:

- Las personas como principal motor de los proyectos.
- Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- La crisis como oportunidad de reducir la dependencia institucional y abrirse a otras líneas de apoyo (mecenazgo, proyectos de responsabilidad social, ayudas y recursos para la innovación, financiación colaborativa,...).
- La posibilidad de acceder tanto a convocatorias/subvenciones del ámbito de la exclusión/inclusión social como a otras que tienen que ver con el arte, la cultura o la innovación. Y la existencia de convocatorias que incluso se orientan a apoyar iniciativas que se desarrollan en la intersección entre estos espacios.
- El conocimiento de nuestras incapacidades para detectar en qué necesitamos apoyos y colaboraciones (la incompetencia como espacio de oportunidad).
- Las redes de relación como un elemento fundamental tanto para la realización de proyectos como para la definición de ideas, el acceso a recursos de todo tipo, etc.

Finalmente, como se ha señalado, una de las **barreras** reseñadas más significativas es la falta de tiempo. El tiempo que requieren los procesos creativos y educativos es uno de los bienes que más escasean tanto en el caso de las personas, que protagonizan y acompañan los procesos, como en el de las organizaciones.

Otro obstáculo es la dependencia de personas referentes, ya que cuando se marchan las iniciativas pueden tambalearse. Es importante, no basarlo todo en una sola persona, una sola disciplina,...

A partir de la reflexión en torno a los mapas, se continuó trabajando en la identificación de barreras y oportunidades, por un lado, y de claves en la intervención, por otro. El resultado de esta reflexión se presenta a continuación.

---

23 El tiempo es un elemento con el que debemos contar para construir y que es necesario para que la creación llegue a buen término. *"En ocasiones un diseñador elabora un diseño y lo deja descansar para volver a mirarlo en otro momento y para seguir mejorándolo o para rehacerlo". "Se puede tardar años en hacer una película y la última parte del proceso se dedica a eliminar escenas sobrantes".*

5.2. Identificación de barreras y oportunidades.

En este apartado, presentamos las principales **barreras** (obstáculos) y **oportunidades** (elementos de apoyo) para el desarrollo de las diversas iniciativas y en último término, para el acceso a la "cultura", la creación cultural, la expresión. Barreras y oportunidades que se encuentran las personas, colectivos y comunidades excluidas, para hacer llegar su realidad, situación... a la sociedad en general y para incorporarse a entornos culturales y artísticos que les puedan enriquecer.

BARRERAS

LA FALTA DE INTERACCION Y EL DESCONOCIMIENTO ENTRE EL AMBITO SOCIAL Y EL ARTÍSTICO, Y LA SITUACION DE LAS Y LOS PROFESIONALES

- **La quemazón** de las personas que acompañan este tipo de proyectos e iniciativas que trabajan en situaciones precarias, de escaso reconocimiento, con alta implicación, escasos cuidados… En su caso, suele darse una doble falta de reconocimiento, de la intervención artística y de la intervención social. Y suelen realizar intervenciones complejas, en condiciones precarias, y poco acompañadas.

- La falta de **tiempo y capacitación** para desarrollar este tipo de proyectos y actividades, por parte de algunos/as profesionales del ámbito de la acción social y la falta de motivación de algunas organizaciones que consideran este tipo de intervenciones como complementarias o de "segunda división".

  Las y los profesionales de la intervención social desconocen, en buena medida, las disciplinas artísticas y no siempre son conscientes de su potencial para promover procesos de inclusión. Y, en general, están bastante limitados, en cuanto a tiempo, para poder incorporar este tipo de intervenciones que requieren capacitarse, preparar con detalle las actividades, poner en marcha procesos con la participación de las personas usuarias, etcétera. Intervenciones que, además, como hemos señalado, no suelen estar muy reconocidas por las entidades.

- **Las dificultades que puede plantear trabajar en lo social a las y los artistas**, en la medida en que es un ámbito que desconocen.

  También las y los artistas desconocen cómo trabajar con personas en situación o riesgo de exclusión y consideran la intervención social una materia muy delicada para la que no están preparados.

  En este sentido, se plantea un debate sobre el grado de dificultad que supone la intervención con personas en estas situaciones y respecto a la necesidad de que el artista o la artista cuenten con apoyo y colaboración desde la contraparte social.

  "*Trabajar con lo social es una materia muy delicada, te obliga a plantearte las cosas de una manera más profunda a como lo habrías planteado en otro contexto*".

  "*El artista no tiene por qué saber qué tipo de enfermedad, realidad, situación vive la persona con la que trabaja. Ni tiene por qué saber cómo manejar esas situaciones. Si hay una relación con el educador puede ser éste el que se ocupe de hacer este apoyo. Es necesario este acompañamiento.*"

  Los propios contextos y/o situaciones de exclusión, riesgo o vulnerabilidad representan una dificultad. "*Es una materia muy delicada y cada paso que se da hay que medirlo muchísimo… parece que todo lo que vayas a hacer puede ser un paso en falso*".

  A veces esta "dificultad" puede tener que ver más con la mirada de la persona (el/la artista) que desconoce este mundo y a la que se puede apoyar en su acercamiento al mismo, al menos al principio.

Otras personas piensan que es bueno que una persona vinculada a lo social acompañe al artista pero que “no es para tanto”. Y también hay artistas con experiencia que están impulsando proyectos artísticos desde organizaciones de acción social y que podrían servir de referencia y acompañar a otras personas.

- **La falta de interés y capacitación de algunos y algunas profesionales** (animadores/as, técnicos de cultura…), en el sector cultural (público y privado), para incorporar a personas en situación o riesgo de exclusión.

  Y la falta de capacidades, y en algunos casos de disposición, de los centros y recursos culturales dirigidos a toda la población para ahondar en este tipo de procesos.

- Los **pre-juicios y estereotipos** entre el ámbito social y cultural, y el hecho de hablar **lenguajes distintos**, que es preciso conocer para interactuar.

- La **existencia de pocos flujos de relación** entre entidades del ámbito del arte y del ámbito social, así como entre personas que impulsan proyectos artísticos en el ámbito social.[24]

- La **falta de información sobre las iniciativas de otros agentes** que trabajan en este ámbito en Bizkaia, Euskadi, el Estado, Europa, el mundo.

- La **falta de alianzas y colaboraciones** que permitan optimizar recursos. “*Deberíamos seguir el modelo europeo donde hay muchas asociaciones que trabajan desde planteamientos cooperativos, compartiendo iniciativas*”

LA FALTA DE RECURSOS

- La escasez de **recursos económicos** y la dificultad de obtenerlos para este tipo de proyectos, más aún en un escenario de **crisis** y recorte del gasto social, cultural…

- El **escaso conocimiento y desarrollo de acciones de captación de recursos** en las organizaciones: comunicación, promoción, marketing. “*Necesidad de un comercial*”. *“Necesitamos perfiles nuevos en las organizaciones para la búsqueda de recursos”*.

- La **desinformación respecto a subvenciones, ayudas…** El desconocimiento de recursos y vías de financiación (europeas, de entidades privadas, administraciones públicas…) y la escasez de ayudas para impulsar este espacio de intersección entre el arte y los procesos de inclusión social.

- La falta de **espacios** apropiados en las organizaciones y en las instituciones (casas de cultura…). Algunos servicios excluyen de facto, tal y como se ha señalado, a las personas en situación o riesgo de exclusión por las características de los espacios, los días y horarios de apertura y cierre, etcétera.

---

24 A raíz de la celebración de la factoría se ha puesto en marcha una colaboración entre la Sala Rekalde y Bidesari, que brevemente presentamos al final de esta publicación y se han propuesto también otras posibles colaboraciones como impartir el curso de palmas de Kalé Dor Kayiko en algunas organizaciones de acción social.
Sería conveniente también favorecer espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre las y los profesionales que dinamizan proyectos artísticos con personas en situación o riesgo de exclusión, desde organizaciones del tercer sector social o desde otras organizaciones o instituciones.

En este sentido, existen barreras en el acceso a recursos y espacios culturales normalizados (dirigidos a toda la población) y dificultades en la comunicación ("se hablan lenguajes distintos").

LA FALTA DE RECONOCIMIENTO

- La falta de **reconocimiento de los proyectos artísticos y, particularmente, de este tipo de proyectos** de creación cultural, con personas en situación de exclusión, riesgo, con discapacidad...
  - Un proyecto artístico orientado a la creación cultural y en el ámbito social, parece requerir una doble justificación, a causa de la escasa valoración por parte de las administraciones públicas, tanto a nivel técnico como político.
  - La misma realidad se detecta si planteas una actividad en colaboración con centros escolares, culturales... Se cede el espacio pero las y los profesionales no se implican en el proyecto.
- La falta de **reconocimiento económico** de las y los artistas asociada a una idea vocacional, bohemia... de la persona artista (la idea de que "vive del aire").

EL ENFOQUE: LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO (ARTE, E INCLUSIÓN)

- La existencia de demasiados **espacios segregados**, la **atomización** de espacios, la **falta de interacción** entre personas con capacidades distintas.
- **La persecución de finalidades limitadas (integración versus inclusión):** el objetivo de estar ocupado/a, integrado/a, realizando una actividad que puede ser artística o de cualquier otro tipo, en espacios segregados... frente al más amplio de ser sujeto, protagonista, capaz de crear... y posibilitar que quien tenga capacidades cuente con oportunidades (de crear, difundir su obra, acceder a circuitos de creación y difusión normalizados...).
- El "**tallerismo**", como un enfoque centrado en el producto, en lugar del proceso, y que concibe a la artista o el artista como profesor y al alumnado como reproductor (el taller como "*churrería*": todas las personas trabajando sobre el mismo producto sobre una pauta marcada por quien ejerce de profesor/a), sin horizonte ni proyección, en espacios segregados, atomizados, etcétera.
  - "*El taller tiene que ser un primer paso pero no la totalidad de la oferta, debe ser sólo una parte de un proyecto*". Debe ser un instrumento para el desarrollo de capacidades, de diverso tipo, y puede ser un elemento de enganche inicial para personas con potencial creativo.
  - Debe ser un espacio más flexible, no centrado en el producto y en el que las personas tengan libertad de acción, margen para expresarse, salir hacia fuera, crear, evolucionar...
  - Debe partir de los intereses, deseos, retos y capacidades de las personas y ayudar a reconocerlas y potenciarlas, superando las ideas que con frecuencia nos han transmitido ("tú no sabes cantar, bailar..."), de modo que acabamos viviendo con miedo a la expresión artística y sólo reproducimos la pauta que nos marca el o la artista como profesora, "que es quien sabe".

- **La concepción del arte como negocio** (lo mismo que la del ocio...), puede ser y suele ser generadora de exclusión, y produce, entre otros aspectos, un acceso muy reducido (de sólo unas pocas personas) a la producción cultural y a los canales de difusión y distribución. [25]

  En este sentido, es necesario impulsar procesos de creación cultural (no sólo de consumo cultural de lo que producen unos pocos), de los que las personas en situación o riesgo de exclusión ("artistas con distintas capacidades") sean protagonistas. Y facilitar el acceso de estas personas a recursos y circuitos normalizados de producción y difusión cultural, sin generar espacios segregados.

- **La concepción del arte como algo exclusivo** (reservado a unas pocas personas, que "nacen" con capacidades...). Este estereotipo dificulta la mirada que se puede tener del arte como herramienta y canal para trabajar la inclusión.

LA FALTA DE ADAPTACION A LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE TRABAJA Y DE LOS FORMATOS

- **La falta de acercamiento y el escaso conocimiento de las personas para las que se trabaja**. *"Hay que buscar los centros de interés real de las personas. Si no tengo contacto con ellas es difícil responder adecuadamente.*

- La **falta de adaptación de los formatos** *"No se cuida el 'cómo' ofrecemos las cosas. A veces se hacen en formatos 'antiguos' de manera que parecen monótonas y aburridas".*

25 Por el contrario, internet y las redes sociales constituyen una oportunidad en este sentido, tanto desde el punto de vista de la financiación como de la distribución.

OPORTUNIDADES

Las oportunidades identificadas por las personas participantes guardan relación, en cierta medida, con los mismos elementos respecto a los cuales se han identificado obstáculos (las personas, los recursos, la colaboración y el enfoque) y, en algunos casos, se plantean en términos de propuesta. No siempre son, por tanto, puntos de apoyo firmes, sino aspectos que habría que reforzar y que, de hacerlo, permitirían solventar en parte los obstáculos.

LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES, SUS CAPACIDADES Y VALORES

- Las **personas** comprometidas en la promoción de proyectos artísticos con personas en situación o riesgo de exclusión, desde la base, con escasos recursos y reconocimiento, pero mucha fuerza e interés por la tarea que llevan a cabo.

- **El pensamiento creativo, la ebullición de ideas, la capacidad de generarlas.**

- **La curiosidad y la empatía** como recurso y como camino para desarrollar un proyecto. *"También suponen vínculos muy importantes a la hora de trabajar en colaboración"*.

- Las **capacidades** de cada cual, e incluso las **incapacidades**, de las personas y las organizaciones, en la medida en que posibilitan identificar los puntos de mejora, los aspectos en los que no se es competente y, por ello, se va a necesitar apoyo y crecimiento.

- La experiencia a nivel local, **el camino recorrido en la puesta en marcha y desarrollo de iniciativas y proyectos para promover la inclusión social** a través de múltiples disciplinas artísticas y en muchos de los ámbitos de intervención.

LOS RECURSOS

- La **existencia de espacios en desuso que podrían reutilizarse en común** y en los que cabe generar, a través del contacto y la interacción de colectivos y disciplinas, procesos de encuentro, creación conjunta y otras sinergias muy interesantes y productivas (se señala como referencia el matadero de Madrid).

- **Las tecnologías de la información y la comunicación** que constituyen ya, de hecho, un espacio relevante de creación y difusión cultural y una plataforma de colaboración e intercambio de información y recursos.

- **Los recursos de innovación y la conexión de los proyectos de intervención social con las necesidades de innovación, creación de empleo,…**

  Cada vez más, se señala, los criterios de las convocatorias de ayudas, públicas y privadas, que se conocen se están orientando hacia aspectos relacionados con la innovación o la creación de oportunidades de empleo. Esta es una realidad previa a la crisis, pero que se está reforzando y se va a reforzar aún más por la necesidad de responder a las consecuencias de la misma.

  Algunos proyectos en el ámbito del arte y también en el ámbito social conectan con estos objetivos y canalizan ya sus iniciativas en ese marco.

En el horizonte, pueden aparecer propuestas ambiciosas que integren muchas de las claves que han emergido en el trabajo de la factoría.

Y, en concreto, se lanza la siguiente ***propuesta***: identificar artistas, artesanos…, vinculados a un contexto o territorio, y promover conjuntamente proyectos de carácter artístico en el marco de ese contexto (un barrio, una ciudad…) y desde la base, impulsando:

- la colaboración entre artistas y organizaciones sociales;
- la creación, producción y difusión cultural, implicando en los tres procesos a personas y artistas con distintas capacidades;
- la recuperación de espacios urbanos e infraestructuras en desuso;
- la creación de oportunidades de empleo y desarrollo económico;
- la innovación;
- la transformación del entorno urbano;
- etcétera.

LA COLABORACIÓN

- **La red ya existente de personas, organizaciones, contactos... y su desarrollo e impulso.** Fortalecer el conocimiento mutuo y la colaboración entre personas y entidades puede permitir llevar adelante muchas iniciativas, comenzando por niveles más sencillos pero llegando a generar redes y alianzas estratégicas. Se trataría de:

  - Intercambiar información sobre experiencias y situaciones en las que se encuentran los proyectos o iniciativas, las organizaciones, las y los profesionales que las impulsan, etcétera.

  - Buscar recursos de forma colaborativa: intercambiar información sobre recursos, presentar proyectos conjuntos, compartir locales, traer a una organización actividades de terceros contribuyendo así a su desarrollo y difusión, etcétera.

  - Identificar buenas prácticas y analizar las experiencias exitosas, para dar a conocer (transferir) aquellos aspectos que resulten valiosos para otros.

    En este sentido habría que analizar, por ejemplo, las razones del surgimiento y desarrollo de un buen número de proyectos e iniciativas culturales y artísticas en el ámbito de la discapacidad y desde tantas perspectivas: iniciación, desarrollo de capacidades, acceso a la producción y difusión cultural, etcétera.

  - Promover espacios de encuentro entre profesionales y entidades con iniciativas en este campo: “jornadas creativas en red”, colaboración de profesionales de una entidad que han impulsado un proyecto artístico con otra que quiere impulsar una experiencia similar, etcétera.

  - Generar redes y promover proyectos en colaboración entre organizaciones.

    “*Existe una experiencia de 52 asociaciones europeas que se movilizan conjuntamente, reutilizan espacios, colaboran en proyectos*”.

- **Relacionarse y trabajar con otro tipo de personas y entidades** (artistas, empresas,...) **que trasciendan el ámbito social.**

  A veces nos limitamos a considerar nuestros propios recursos y estar abiertos a estos encuentros nos hace ampliar las posibilidades.

"Todas las organizaciones (las empresas, las instituciones, las organizaciones del tercer sector) necesitamos personas con otro tipo de perfiles".

Esto se puede dar a través, por ejemplo, de procesos de responsabilidad social, que posibiliten generar un vínculo colaborativo más allá de una relación financiera.

EL ENFOQUE: LA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO (ARTE PARA LA INCLUSIÓN)

- **La conexión con el territorio, las personas, las comunidades..., el ubicar los proyectos, espacios... a pie de calle.**

- **La concepción de los talleres como un laboratorio** ("más allá del tallerismo").

  La orientación al proceso creativo, partir de las capacidades de las personas y estimularlas, adoptar una posición de acompañante y no de profesor/a (también los talleres pueden adoptar este enfoque y, de hecho, algunas iniciativas así lo hacen).

A continuación, vamos a profundizar, precisamente en aquellas claves desde las que, en ocasiones, se plantean, y se deberían plantear los proyectos e iniciativas orientadas a promover la inclusión social desde el arte.

6. Transformando la realidad actual.

6.1. Algunas claves para la intervención.

Apoyar a la persona, en cuanto que artista, con capacidades, y facilitar su proceso creativo constituye el eje fundamental de la intervención.

La importancia de la persona y de su protagonismo en el proceso creativo.

- El punto de partida de los proyectos es **la persona** y el horizonte de todos los proyectos es también la persona.
- Es necesario cuidar **el proceso**, pero el producto también es importante.
- Es posible, y en parte necesario, **que los proyectos evolucionen** y se transformen.
- Es fundamental cuidar **la participación**, que las personas sean las protagonistas de los procesos.

La relevancia de la persona acompañante y otros referentes e instrumentos.

- Trabajar con **las familias y otros referentes** significativos .
- **El o la acompañante** de estos procesos constituye una figura clave.
- **El espacio** es un medio fundamental para generar iniciativas.

La colaboración como instrumento para impulsar este espacio de intervención

- Es importante **la colaboración entre profesionales** del ámbito social y artístico; y entre personas que llevan a cabo este tipo de iniciativas en el ámbito de la exclusión, la discapacidad...
- **La interdisciplinariedad y la hibridación** constituye un elemento clave para el nacimiento y desarrollo de este tipo de iniciativas y proyectos.
- Es necesario **reutilizar, reciclar, compartir... proyectos,** desde una perspectiva de sostenibilidad**.**

La necesidad imperiosa de generar proyectos inclusivos

- **Reconociendo, promoviendo y visibilizando las expresiones artísticas de las personas** en situación o riesgo de exclusión **en cuanto que artista**s.
- Promoviendo la **interacción entre personas** (artistas, creadores**...) con capacidades y situaciones distintas.**
- Promoviendo el **acceso de las personas** en situación o riesgo de exclusión **a los recursos de promoción cultural dirigidos a toda la población,** e incidiendo sobre la **universalidad y adaptación de los recursos**.
- **Desmontando la idea del "arte contemporáneo" como un espacio propio de una élite** y promoviendo la participación de todas las personas en la creación y producción cultural (arte como participación versus arte como consumo).[26]

La orientación transformadora de los proyectos e iniciativas

- Todos los proyectos e iniciativas deben tener una **dimensión transformadora** y orientarse al **cambio social.**
- **La difusión de los productos** de un colectivo de una determinada condición en razón de esa condición y no de su condición de artistas, **suscita dilemas.**

---

26 La cultura - y el arte como elemento generador de cultura - no constituye un espacio, acotado por el mercado, en el que tienen cabida, como creadores, sólo unas pocas personas, y como consumidores, quienes tienen capacidad de compra. Tal y como se ha señalado anteriormente: *"El arte contemporáneo, es todo el arte que se hace hoy"*.

La importancia de la persona y de su protagonismo en el proceso creativo

1. **El punto de partida de los proyectos es la persona.**

   Es fundamental que los proyectos e iniciativas partan de la realidad y que tengan en cuenta las situaciones y, sobre todo, las capacidades de las personas, sus centros de interés, necesidades, retos, deseos…

   Además, toda persona tiene, por el hecho de serlo, un componente de creatividad. La persona es una creación en sí misma, se crea y recrea constantemente. Esta convicción y confianza constituye una base fundamental para qué la creatividad pueda brotar en todas las personas.

2. **El horizonte de todos los proyectos** artísticos orientados a promover la inclusión, su finalidad común, **es también la persona**: facilitarle apoyos y espacios para que se exprese, desarrolle sus capacidades y sea la protagonista del proceso creativo, de su obra, su realidad y su vida.

   Todas las disciplinas artísticas – cualquiera de ellas - constituyen un instrumento privilegiado para facilitar estos procesos e, incluso, puede resultar interesante plantear proyectos en los que se mezclen distintas disciplinas.

   No son tan relevantes, como pueden llegar a serlo en proyectos con otra finalidad, las capacidades iniciales de quien crea o la competencia artística de quien acompaña. Importan mucho, en este tipo de proyectos, el proceso creativo y la capacidad de acompañar a las personas en ese proceso.

3. Es necesario **cuidar el proceso.**

   Habitualmente, se tratará de procesos largos y de cierta profundidad, en coherencia con su finalidad última. E, incluso, cuando se trata de procesos cortos, que concluyen con la creación de una obra, debe cuidarse el propio proceso creativo y la participación de las personas destinatarias en el mismo.

   El proceso creativo se desarrolla siempre como un encuentro [27] y un proceso de comunicación, de la persona consigo misma y con las otras personas que, de una u otra forma, participan en él. Constituye una oportunidad para manifestarse, sentirse, conocerse, expresarse, relacionarse… a través de unas herramientas.

   En ocasiones, se busca promover la participación social e implicar a otras personas u organizaciones en el proceso creativo, haciéndoles partícipes del mismo: proyectos de transformación de un barrio en cuyo diseño participan las y los vecinos, proyectos artísticos o culturales abiertos a la participación de personas de la comunidad,…

   Además, a veces, las fronteras entre proceso y producto son difusas. Así, cada vez que se pone en marcha una función, se genera un proceso creativo, con mayor o menor participación de las personas espectadoras, y un nuevo resultado.

---

27 El encuentro constituye, con frecuencia, un objetivo en sí mismo. Por ejemplo, cuando lo que se generan son propiamente espacios de encuentro (locales con una actividad artística o cultural), o en el teatro intercultural, en el que se trata que las personas se encuentren, se conozcan y tengan la experiencia de crear juntas, más allá del producto final.

4. **Pero el producto también es importante**, desde diversas perspectivas.

   Algunos enfoques culturales (muy extendidos) conceden más importancia al producto – y su difusión y venta – que al proceso de creación que, incluso, queda condicionado a la generación de un producto "colocable" en el mercado.

   Como acabamos de señalar, es necesario prestar especial atención al proceso, pero teniendo presente que los productos y su difusión, son importantes para las y los autores, en cuanto personas y artistas, como elemento real y concreto de identificación, expresión, reconocimiento,...[28]. Y tienen un valor social, constituyen una expresión cultural y contribuyen a crear cultura.

   Respecto a la difusión, al comunicar, será importante también transmitir la riqueza del proceso y lo que ha supuesto, sin invadir la intimidad de la o del artista.

5. Es posible, y en parte necesario, **que los proyectos evolucionen y se transformen** en la medida en que se avanza en el proceso y se modifican las capacidades, necesidades, deseos, retos... de las personas.

   Los proyectos deben ser "ligeros" y flexibles, con objetivos alcanzables y metas, a medio y largo plazo, más ambiciosas. En algunos casos, puede ser bueno incluso plantearse como objetivo que evolucionen, pasando, por ejemplo, de un proyecto de motivación e iniciación a otro de desarrollo de capacidades. O de un proyecto de desarrollo de capacidades a la generación de espacios de creación artística que, en lo posible, posibiliten el acceso al empleo a algunas personas.

6. Es fundamental **cuidar la participación** de las personas que crean (proponen, eligen, deciden...) en todas las dimensiones y fases del proceso (desde el inicio de la idea hasta el resultado final y su presentación). Que **las personas** sean las verdaderas **protagonistas de los procesos** de creación artística.

   En este camino es clave la generación de confianza y el cuidado de las personas. *"Tener confianza en quien hace el trabajo. Dejarle que se equivoque. Dejar que vuelva a intentarlo"*.

   También es importante fomentar la motivación de las personas participantes y cuidar la dinámica de los equipos de trabajo cuando de lo que se trata es de realizar un proceso de creación colectiva.

28 *"Yo he hecho esto, y esto está en este espacio y este espacio es valorado...; nunca pensé que podría producir algo que me representara en este tipo de espacio"*.

La relevancia del acompañante y otros referentes e instrumentos

7. **La o el acompañante** de estos procesos constituye una figura clave y el principal recurso, junto con las personas destinatarias.

   Es importante cuidar su capacitación como tal, preservar su motivación y compromiso, y facilitarle espacios e instrumentos de cuidado personal, particularmente cuando trabaja con personas que afrontan realidades duras.

   Cuando se genera un espacio compartido por profesionales de la intervención social y artistas, es necesario desarrollar una perspectiva compartida, y tener en cuenta tanto las necesidades del proceso creativo como la perspectiva educativa, aprendiendo a trabajar en coordinación. [29]

   Es importante que el o la artista esté acompañada por personas que se hagan cargo de la gestión/coordinación del taller y que esas personas aprendan a comprender y respetar el trabajo/la creatividad del artista y del grupo. El papel de los y las educadores y de otro tipo de perfiles del ámbito de la intervención social es facilitar la entrada de las personas a la dinámica creativa y contribuir a adaptar el proceso, el lenguaje, los materiales, el espacio,... a las personas destinatarias.

8. Trabajar con **las familias y otros referentes significativos** para las personas destinatarias es importante también para sostener la motivación de estás últimas, reconocer sus capacidades, animar su proceso...

   En ocasiones los proyectos o actividades sólo contemplan la participación de sus destinatarias o destinatarios finales. Y, a veces, es positivo abrir la participación a otras personas que sean referentes para las personas destinatarias (familiares, voluntariado, profesionales,..). Estas personas pueden apoyar a la persona en su proceso, y también, participar en el diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos o en algunas actividades.

9. **El espacio** es un medio fundamental para generar iniciativas.

   Es necesario contar con espacios adecuados para la creación artística, la difusión y el encuentro entre personas. Los espacios deben ser espacios accesibles, de cercanía, integrados en el barrio, que posibiliten la convivencia, a pie de calle, que faciliten el encuentro (con la propia persona y con las otras personas), etcétera.

   Por otro lado, es necesario cuidar los espacios [30] y es imprescindible adaptarlos a la actividad ("un taller de palmas en una sala con mala acústica no es una buena idea") y las personas destinatarias (personas menores de edad o mayores, con discapacidad...), lo cual suele hacer difícil disponer de espacios adecuados y, aún más, si son espacios compartidos.

---

29 "Tanto los y las artistas como los y las educadoras tenemos nuestros propios marcos de referencia, nuestras maneras de funcionar y, a veces, nuestros propios clichés que dificultan (o enriquecen) la comunicación y el trabajo conjunto".
Esto puede suponer que desde el ámbito educativo se coarte la exploración artística y la búsqueda de oportunidades. O que, por otro lado, el o la artista no tenga en cuenta la perspectiva educativa y ponga por encima de todo el proceso artístico sin entender que hay otro tipo de objetivos, marcos, etcétera.

30 "Los proyectos se conocen y reconocen por los espacios que habitan. Es importante trabajar bajo un orden visual, que el espacio esté ordenado. Hay que luchar contra el desorden. Sobre todo en los espacios comunes."

No obstante, es necesario disponer de espacios no segregados, para alojar de forma estable procesos de creación artística y cultural en los que participen artistas con capacidades diversas, que no se conviertan en guetos y cuyo diseño fomente dinámicas de encuentro entre personas, colectivos y organizaciones diferentes.

Estos espacios implican una apertura y una apuesta por parte de las instituciones y de las personas y organizaciones que los comparten, pero posibilitan procesos de inclusión y pueden generar nuevas posibilidades, proyectos e iniciativas de interés.

Además de abrir los espacios culturales "normalizados", a toda la ciudadanía, habría que contemplar la posibilidad de recuperar espacios en desuso, promover su utilización conjunta, en clave de sostenibilidad y desde la experiencia de varios proyectos que están funcionando como el proyecto tabacalera de Madrid. Otra alternativa, parcial, sería abrir los espacios de los que disponen las organizaciones del tercer sector social a iniciativas y proyectos artísticos de terceros.

La colaboración como un instrumento para impulsar este espacio de intervención

10. **La colaboración entre profesionales** del ámbito social y artístico y entre personas que desarrollan proyectos artísticos en el ámbito de la discapacidad, la exclusión…

    Es necesario impulsar el conocimiento mutuo y la colaboración entre personas y organizaciones que trabajan en los ámbitos de la acción social y del arte, así como entre quienes desarrollan proyectos artísticos en el ámbito de la discapacidad, la exclusión…, generando espacios de colaboración y trabajo formales e informales.

    Concretamente, puede ser enriquecedor plantear colaboraciones entre personas artistas, no vinculadas a organizaciones de acción social, y entidades de acción social, posibilitando un trabajo compartido entre las y los artistas y los profesionales de la organización, tanto en relación a la actividad (nuevos proyectos), como a las formas de hacer u organizarse.

    Conexiones improbables, como se ha señalado, es una iniciativa que puede facilitar este tipo de procesos. Y también las redes del tercer sector pueden generar espacios de interacción y posibilitar un efecto multiplicador.

11. **La interdisciplinariedad y la hibridación** constituyen un elemento clave para el nacimiento y desarrollo de este tipo de procesos. La colaboración, la empatía y la curiosidad son un recurso fundamental para identificar ideas de proyecto y desarrollarlas.

    El trabajo en red (derivaciones entre organizaciones, trabajo conjunto, intercambio de información…) es clave para aprovechar recursos, generar oportunidades, espacios compartidos (no segregados), etcétera.

12. **Reutilizar, reciclar, compartir... proyectos.**

    Desde una perspectiva de sostenibilidad, se plantea la posibilidad de reutilizar, reciclar, reproducir... proyectos ya comenzados, realizados en otros lugares, generados por otras personas y organizaciones.

    La colaboración, el trueque, la generación de sinergias, el compartir ideas, metodologías,... es un motor importante a tener en cuenta. No se trata de generar ideas únicas e irrepetibles sino

de fomentar procesos que generen inclusión de manera efectiva a través del arte. Se trataría de compartir en lugar de competir, de entrar en una lógica de construcción conjunta.

La necesidad imperiosa de generar proyectos inclusivos

Es necesario tener en cuenta, tal y como se ha señalado, que hablamos de visibilidad (de la obra, en este caso, de personas con distintas capacidades) porque hay segregación también en el ámbito cultural (exclusión de los procesos de creación y de los espacios de difusión cultural).

Desde la perspectiva de la visibilización de la producción cultural de artistas con distintas capacidades, sería mejor que esta presencia –si persigue también la visibilización del colectivo, la sensibilización social..., además de su reconocimiento como artistas - no fuera extraordinaria y se integrara en los circuitos culturales habituales, "normalizados".

Así, sin cuestionar la necesidad de intervenciones específicas en algunos supuestos, se insiste en la necesidad de promover iniciativas inclusivas, desde el punto de vista:

- de los *sujetos* (participación de las personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad, riesgo, exclusión,.. en procesos de creación, producción y difusión cultural junto con otras y otros artistas);

- de los *espacios*, promoviendo espacios verdaderamente "públicos", abiertos, en lugar de "privatizar la cultura", limitando las oportunidades de creación cultural y difusión de su obra a un grupo reducido.

Y para ello, entre otros aspectos:

13. **Reconocer, promover y visibilizar las expresiones artísticas de las personas** en situación o riesgo de exclusión **en cuanto que artistas**, promoviendo, entre otros aspectos, su acceso a circuitos normalizados.

14. Promover la **interacción entre personas (artistas, creadores...) con capacidades y situaciones distintas**, impulsando proyectos en colaboración entre organizaciones sociales y mediante la creación de espacios abiertos a cualquier artista, en colaboración con colectivos artísticos.

15. **Promover el acceso de las personas** en situación o riesgo de exclusión **a los recursos de promoción cultural dirigidos a toda la población** (actividades en centros culturales, academias, conservatorios...). Y **la universalidad y adaptación de estos centros,** dando cabida a personas y expresiones culturales distintas: eliminando barreras físicas, dotándolos de medios adecuados, capacitando a las y los profesionales de estos recursos para trabajar, efectivamente, con toda la población, como otra manera de promover la accesibilidad de la cultura.

16. Finalmente, tal y como se ha señalado, otro **aspecto** clave para favorecer la inclusión (el reconocimiento de las capacidades, el acceso a circuitos normalizados...) es **desmontar la idea del "arte contemporáneo" como un producto propio de una élite**, del ámbito académico..., reconociendo todas las expresiones artísticas.

    Y entender el arte como una oportunidad y un instrumento de creación y participación social y no de consumo (**arte como participación versus arte como consumo**).

La orientación transformadora de los proyectos e iniciativas

17. **Todos los proyectos e iniciativas deben tener una dimensión transformadora y orientarse al cambio social.**

Si estamos hablando de arte e inclusión social, las iniciativas tienen que tener también una dimensión transformadora. No pueden agotarse en un espacio que, además, tiene carácter segregado. De alguna manera tenemos que tratar de generar procesos que fomenten una sociedad inclusiva.

Los proyectos e iniciativas artísticas, con esta finalidad, deben incorporar una orientación al cambio social, en términos de: a) reconocimiento y desarrollo de las capacidades de las personas y ampliación de oportunidades; b) ejercicio de los derechos y la ciudadanía activa de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad (expresión, acceso a la cultura, a recursos y circuitos normalizados, al empleo o la ocupación…); c) visibilización (por ejemplo, de artistas con distintas capacidades); d) sensibilización y denuncia, educación en valores…; e) transformación de espacios (espacios urbanos, infraestructuras…); etcétera.

Los proyectos pueden servir también para visibilizar y dar "voz" a las personas. Desde esta perspectiva, la creación artística sería un medio, una herramienta de comunicación y visibilización de las personas.

No se trata, lógicamente, de que cada iniciativa desarrolle todos estos aspectos, pero sí de que, a través de uno o varios de ellos, despliegue su dimensión transformadora.

18. **La presentación o difusión de los productos**

La difusión de productos generados por un colectivo de una determinada condición (sexo, edad, origen, nivel de autonomía…), en razón de esa condición y no de su condición de artistas, suscita dilemas.

Por un lado, puede ser una oportunidad para dar a conocer la realidad de un determinado colectivo (mujeres, mayores, inmigrantes, personas con discapacidad…) y sensibilizar a través de este tipo de trabajos. Cuando los proyectos se orienten, principalmente, hacia esta finalidad, quizás tenga sentido.

Por otro lado, puede suponer una estigmatización por el hecho de dar visibilidad a los resultados "utilizando" de alguna manera la pertenencia a estos colectivos, sin tener en cuenta, entre otros aspectos, las expectativas y el mérito, como artistas, de las propias personas creadoras y el valor del producto generado.

En el arte, como en el resto de manifestaciones de la vida, es necesario buscar la inclusión, la no segregación, el acceso a recursos y circuitos normalizados, el reconocimiento de personas con capacidades diferentes,…

Sea como sea, en los casos en los que el proceso creativo vaya a concluir con la difusión de los productos generados, es necesario dialogar con las y los protagonistas del proceso sobre la finalidad de la obra, sus expectativas respecto a la presentación de la misma, etcétera.

6.2. Ideas de proyecto.

En el transcurso de la segunda sesión, se propuso a las personas participantes comenzar a esbozar algunas ideas de proyecto en relación con los ámbitos de intervención, las claves y los diferentes espacios de oportunidad identificados a lo largo de la factoría. Los resultados de este ejercicio se presentan a continuación.

En un primer momento, se dividió el grupo en cuatro y se les pidió que identificaran proyectos diferentes que posteriormente se priorizaron, siendo estos proyectos los que se exponen de manera más extensa. Los proyectos identificados son los siguientes:

- **GARABATAZ.** Taller de arte.
- **DESART.** Desarrollo a través del arte.
- **MI CV YA LO TIENES.** Selección creativa de personal.
- **REIVINDICART(E).** Artistas que faciliten la reivindicación de realidades sociales.
- **EDUCADORES/AS "RESIDENTES".** Educadores/as que colaboran como "residentes" en centros culturales y artísticos, para impulsar proyectos de intervención con personas en situación o riesgo de exclusión (junto a otros proyectos de interés social).
- **IBILALDI.** Jornadas de puertas abiertas para dar visibilidad a los agentes y recursos comunitarios del ámbito social y cultural.
- **SERVICIO DE GUIAS DE ACTIVIDADES CULTURALES/ARTISTICAS,** capacitando como guías a personas en situación de exclusión o riesgo.
- **TEATRO PARA PERSONAS CON AUTISMO** como instrumento de comunicación de las personas con autismo y con ellas, como medio para acercarse a su mundo.

De entre todos ellos, se priorizaron los tres primeros y, una vez priorizados, se trabajó por grupos en su desarrollo inicial, sobre la base de un esquema previamente elaborado que es el que se presenta a continuación. Cada proyecto se ha relacionado con los diferentes ámbitos de intervención identificados.

Concluimos este apartado, dando voz a los protagonistas del proyecto que, a partir de su encuentro en el marco de la factoría, han impulsado ya, de hecho, la asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria y la Sala Rekalde (Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura), junto con el centro penitenciario de Basauri.

GARABATAZ [31]. Taller de arte

DESCRIPCIÓN [32]

Con este proyecto se pretende trabajar en el cambio de la percepción popular del concepto de creación artística. Esta transformación sólo es posible acercando la experiencia de la práctica artística a pie de calle, desvinculándola de sus tópicos elitistas y evidenciando sus aspectos gozosos y relacionales.

- **Se trata de un proyecto para la promoción y difusión de la práctica artística en la vida cotidiana,** que mejora la calidad de vida y activa la cohesión social en formas novedosas, sorprendentes y extraordinarias.
- Se trata de un **espacio amable diseñado para acoger a personas "vulnerables" y/o con dificultades de socialización**. No es un espacio segregado.
- Se trata de un **espacio vinculante:** entre personas; entre personas y colectivos; entre colectivos; entre colectivos e instituciones,... Un espacio que fomenta el trabajo colaborativo con otras asociaciones, colectivos e instituciones.
- Se trata de un servicio **gratuito**, a pie de calle, de acceso libre, abierto a la comunidad.
- Se trata de un **proyecto de tamaño pequeño**: municipal, local, de barrio; que no necesita grandes infraestructuras porque puede utilizar las que ya existen, desplazando a ellas algunas de las actividades. Y de un proyecto grande por la **diversidad de servicios** que ofrece y la cantidad de funciones que puede desempeñar (siempre a pequeña escala, esta es la garantía de su viabilidad).
- Representa una **oportunidad para repensar y reactivar espacios y actividades** que ya están funcionando (por ejemplo, en las Casas de Cultura, en las asociaciones que dedican espacios para la creación artesana, las residencias para personas mayores…), para trabajar juntas y complementarse.

31 El nombre alude al ordinario garabato: como origen, como algo que hacemos hasta sin darnos cuenta, como algo que pensamos que "hace cualquiera". Le hemos cambiado el género a la palabra. Le ponemos una "z" al final y así para leerlo en castellano es necesario pronunciarlo en euskera.

32 Este proyecto, concebido por Helena González, se ha puesto en marcha tras la factoría que constituyó, de hecho, un espacio para la maduración de la idea que Helena ya había comenzado a diseñar antes de la misma.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECE
• **Taller abierto**. A pie de calle, de acceso libre (gratuito) y horarios de mañana y tarde. A este taller puede acudir cualquier persona que así lo desee. Se trata de un espacio en el que facilitar la experiencia de la creación artística en una amplia variedad de facetas, prestando especial atención a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, con algún handicap, que buscan un lugar donde socializarse con naturalidad. Ejemplos de algunas actividades que pueden realizarse desde el taller: - Grupos de trabajo con mujeres (el trabajo del arte y empoderamiento), grupos de trabajo con niñas de entre 8 y 13 años (creación artística y empoderamiento). Grupos de trabajo con adolescentes en situación de riesgo. - Grupos de corte más terapéutico (en colaboración con arteterapeutas y psicólogas) para tratar problemáticas concretas. - Intervenciones en el barrio: invitaciones a las y los vecinos, relatos fotográficos, realización de vídeos, pequeñas fiestas artísticas para niños y personas adultas. • **Actividades "exteriores"**. Servicios que GARABATAZ ofrece cuando las personas no pueden acercarse al taller (por ejemplo: trabajos con personas mayores en las residencias de Basauri) y servicios de sensibilización en relación al papel social del arte, la multiculturalidad, el género, el consumo... a través del arte. Este trabajo de sensibilización se realizará mediante visitas e invitaciones. El objetivo es transmitir los valores positivos de la creación artística, divulgar la potencialidad del arte y deshacer tópicos sobre el modo de entenderlo (algo para personas privilegiadas, una actividad de lujo y prescindible). • **Actividades de formación y orientación.** Este servicio va dirigido a educadores/as, padres y madres, terapeutas ocupacionales... y a todas las personas que trabajen desarrollando actividades con personas y quieran ampliar el abanico de sus recursos con otros precedentes de la creación artística.
PÚBLICO DESTINATARIO
La comunidad y cualquier persona que pueda encontrarse, o no, en situación de exclusión social, riesgo y/o vulnerabilidad.

FINES/OBJETIVOS
Este proyecto surge de una demanda real que algunas artistas insertas en organizaciones del Tercer Sector han estado escuchando durante años de trabajo. **1) Construir un espacio inclusivo para la creación artística.** Este primer objetivo responde a la demanda de lugares para la creación artística en los que las personas en situación o proceso de exclusión puedan encontrarse, agradablemente, con otras que no se encuentran en estas circunstancias. Un espacio de convivencia que haga posible el conocimiento mutuo, la valoración y el tipo de acercamiento que posibilita la creación artística. [33] 2) **Dar voz al o la artista y también "escucharle".** Este objetivo coincide con la necesidad de las personas, recogida desde la experiencia de trato con personas en procesos de exclusión, **de tener "voz", de ser escuchadas**. Se trata de facilitar la experiencia creativa y mediar para que la particularidad se muestre como una aportación cultural. Y, también, de posibilitar un lugar en el que las personas podamos reconocernos como parte activa y valiosa. 3) **Transmitir valores positivos de la creación artística y fomentar ideas más reales respecto a la misma, divulgando su potencialidad e incidiendo sobre:** - su capitalidad como ingrediente fundamental (capital) de lo humano, como índice de su originalidad y como ingrediente de salud personal y social; - aquellos tópicos que nos presentan el hecho artístico como algo para personas privilegiadas, una actividad de lujo y prescindible.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
· Del desarrollo personal y del bienestar. · Del fomento relacional. · De la participación social. · De la visibilización de creaciones y producciones culturales.

33 Después de años facilitando la experiencia de la creación artística en colectivos diversos, se constata que durante esta actividad (que es un comportamiento humano básico) la efusión, el "escape", de subjetividad y particularidad es tan grande que los handicaps se difuminan.
El ambiente que se crea es plural, festivo, gozoso, complejo y de gran flujo positivo ("lo identificamos con lo que Mihalyi Csikszentmihalyi ha llamado FLOW"), una fuerte sinergia de deseo que confluye y se encuentra con otro sin abandonar su particularidad precisamente porque puede afianzarse en ella.

VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
Su característica distintiva es que no se trata de un espacio pensado con una utilidad o finalidad ajena a sí mismo. Es el hecho artístico el que nos reúne y constituye el receptáculo de los contenidos que cada persona participante pueda y quiera explorar (los que ella misma invente). Nuestra sociedad dirige todos los comportamientos humanos básicos hacia la satisfacción de un sistema productivo postfordista, en el que incluso los "momentos de no hacer nada" se han transformado en ocio igualmente dirigido. Pensamos que la práctica de la creación artística constituye un cortocircuito de estas inercias. La práctica de la creación artística nos ayuda a darnos cuenta de que "*hay vida más allá del consumo*", de que "*podemos vivir como personas autoras*". La práctica continuada de la creación artística, el contacto con el trabajo de otras personas, con sus dimensiones imaginarias, y la exploración de medios y materiales..., posibilitan el ensanchamiento del horizonte imaginario, nos ayudan a pensar en nuestra vida cotidiana de otras maneras.
CLAVES
• Cuidar a las personas, escucharlas, acompañarles en el acto creativo y ser testigos facilitadores y facilitadoras de sus creaciones, sería el elemento más importante a tener en cuenta. "*Nos gusta pensar en nuestro trabajo como un trabajo de mediación entre la potencialidad creativa de las personas y su puesta en valor en la realidad de sus vidas cotidianas*." • Entender el arte y la creación artística, como: - un comportamiento humano cercano a la fiesta, a la celebración del hecho social, que facilita la cohesión social. Creemos que las sinergias positivas, amables, creativas y abiertas crean efectos perdurables en las personas y mejoran las relaciones sociales. - una propuesta vinculada a la vida cotidiana que posibilita (re) pensarla y transformarla, y que, en la medida en que la vida cotidiana constituye su materia, se realiza "con las manos en la masa". • Construir un espacio social físico e ideológico desde todas y para todas las personas, cuyo paradigma sea el del cuidado, la amabilidad y la creatividad. • Colaborar entre profesionales y recursos.

RECURSOS PRINCIPALES
• **Personas facilitadoras** - Profesionales, y no profesionales, que practican alguna modalidad de creación artística y que son capaces de desarrollar actividades variadas con recursos sencillos. - Una profesional para administración. • **Infraestructuras**: - Un local. - Material fungible de distinta índole, a recopilar al hilo de la demanda. - Ordenador, impresora, conexión a internet. • **Redes y colaboraciones:** - Conexiones con otras experiencias similares. - Relación con la red asociativa del municipio. - Colaboración y coordinación con distintas instancias municipales (cultura, igualdad, bienestar social...), de la salud, asistenciales y educativas (institutos, colegios, EPA...). • **Nexos con los negocios y comercios locales** para el abastecimiento de algunas infraestructuras, material fungible... Sustituir la filosofía del consumo por la del reciclaje, cadenas de favores, trueque, etcétera.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS
En este proyecto el grupo entiende que cada uno de los principales obstáculos guarda relación con las posibilidades para el desarrollo del mismo. **Obstáculo 1: Las ideas tópicas y comunes sobre la identidad del proyecto.** - Oportunidad 1: Nuestro trabajo consiste precisamente en desmentir estas ideas. No nos molesta la confusión ni el caos. No nos importa que nos confundan con una academia de pintura. Esa confusión puede constituir el primer acercamiento y jugar a nuestro favor. **Obstáculo 2: Financiación.** - Oportunidad 2: Creemos que no tener dinero no puede ser un obstáculo, porque no creemos que "el dinero mueve el mundo". Así que, muchos aspectos de nuestro funcionamiento se llevarán a cabo de forma colaborativa. Por ejemplo: para las infraestructuras y los materiales básicos pediremos colaboración a las y los comerciantes del municipio que pueden donarnos sus stocks o artículos que no usen, mobiliario que quieran desechar para renovarlo, etcétera. - Oportunidad 2bis: Explorar formas de financiación que no nos hagan dependientes de una sola fuente. Hemos constituido una asociación sin ánimo de lucro ("GARABATAZ, arte y sociedad") y quizá podamos establecer un sistema de mini-cuotas. Estamos atentas, además, a las ayudas municipales para asociaciones y a otras ayudas públicas (becas, ayudas a proyectos, etc.), así como a convocatorias privadas. También contamos con trabajar en otros formatos de financiación como la financiación en masa (crowdfunding), a través de nuestras redes sociales.

PRINCIPALES APOYOS
• Se cuenta y se podría contar con el apoyo: - de profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión social y que piensan que nuestro proyecto es deseable y ocupa un lugar con sentido dentro de nuestra comunidad; - de las y los familiares de personas con algún tipo de handicap que ven con buenos ojos un espacio de las características que presentamos; - de profesionales de la pedagogía del arte que trabajan de forma privada en el municipio y que piensan que un espacio como el propuesto es conveniente para todos y todas.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS GUSTA DEL MISMO? ¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR EL PROYECTO?
• Socializar el arte como herramienta de transformación en pequeño, en lo local. • Reactivar espacios que ya existen (casa de cultura...) y darles una vuelta. Reciclaje. • La ambición del proyecto, lo complejo y completo que es.

DESART / Desarrollo a través del arte

DESCRIPCIÓN
Programa de acompañamiento a personas del entorno educativo y de la intervención social a través del arte y la cultura. Se trata de generar procesos de acompañamiento a educadores/as y trabajadores/as sociales, psicólogos/as, psicopedagogos/as… a través del arte. Se utilizaría el arte como herramienta para el disfrute, la mejora de su bienestar personal, el autocuidado y la adquisición de técnicas y estrategias que luego puedan aplicar en su trabajo. Se trata de generar procesos de encuentro y formación: - entre profesionales de diferentes ámbitos que intervienen con personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad y que utilizan o quieren utilizar el arte en su intervención y/o para su auto-cuidado; - que les permitan adentrarse en las diferentes disciplinas artísticas de una manera lúdica y conocer las distintas herramientas que pueden proporcionarles cada una de ellas.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECE
1) **Espacios "*desart*" de formación** (oferta externa). 2) ***Espacios "desart" en cada institución/organización.*** 3) **Espacios de encuentro** (colectivo de prisión, de discapacidad…) entre educadores, artistas… para tejer redes e intercambiar experiencias. Los espacios DESART tendrían un formato de talleres (pintura, escultura, música, teatro…) con un contenido de auto-cuidado y/o intervención a través del arte y la expresión artística. La decisión de inscribirse en un taller guardaría relación, en su caso, con la mejora o intervención que se busca.
PÚBLICO DESTINATARIO
Educadores/as y trabajadores/as sociales, psicólogos/as, psicopedagogos/as… (personas del entorno educativo y de la intervención social). Instituciones y entidades del tercer sector.

FINES/OBJETIVOS
• **Fomentar el bienestar** de las personas que intervienen en los ámbitos educativos y de la intervención social. • **Cuidar al profesional que cuida,** a través del arte y la cultura. • **Posibilitar el desarrollo de sus habilidades, conocer nuevas herramientas** que luego puedan utilizar en su trabajo. • **Generar espacios de encuentro** y mutua influencia entre artistas y personas que trabajan en estos ámbitos. Y generar con ello procesos de mejora, de estimulación y entrada de nuevas ideas, registros y posibilidades de acción.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
• Del desarrollo personal y del bienestar. • Del fomento relacional. • De la capacitación, el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades artísticas. • De la promoción de la expresión artística.
VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
• Mejorar la calidad de vida de las y los profesionales a través del arte. • Proporcionar a las y los profesionales herramientas artísticas que luego puedan aplicar en su trabajo educativo. • Acercar a las y los artistas/creadores al contexto laboral de las y los profesionales de la educación y la intervención social, y que éstos se acerquen al entorno artístico.
CLAVES
• Cuidar a las personas, escucharlas, acompañarles en el acto creativo y ser testigos facilitadores de sus creaciones. • Aprender herramientas y conocimientos del ámbito artístico. • Generar procesos de encuentro entre diversas disciplinas e hibridación de saberes y registros para generar espacios de cuidado y nuevas posibilidades de acción. • Adaptar el proyecto a cada entidad.
NECESIDADES Y RECURSOS PRINCIPALES
• Equipo organizador. • Generar redes, interconectar...

PRINCIPALES OBSTÁCULOS
• La reticencia en las organizaciones a disponer horas de la jornada laboral para espacios "desart". • El desconocimiento previo, por parte de las y los artistas de las necesidades de las organizaciones del tercer sector y de las particularidades de los colectivos. • La posibilidad de que no exista interés o motivación entre las y los propios profesionales de la intervención social para participar en estos espacios.
PRINCIPALES APOYOS
• La frescura de la idea. • La existencia de múltiples conexiones y de deseos de contacto entre personas de los ámbitos de intervención social y personas artistas. • La certeza de que los procesos de encuentro entre ambos espacios en relación con las personas destinatarias de las organizaciones están generando experiencias muy positivas. • Las posibilidades de financiación a través de convocatorias relacionadas con formación de profesionales y con espacios de innovación.

MI CV YA LO TIENES. Selección creativa de personal

DESCRIPCIÓN
Es un proyecto de selección creativa de personal. Se trataría de crear una alternativa a los canales de selección de personal habituales, ideando espacios informales y creativos de encuentro/conexión entre personas desempleadas y posibles personas o entidades contratantes.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE OFRECE
El proyecto constaría de dos fases en que las que la o el artista participan: **1ª fase:** Desarrollando un trabajo formativo con las personas en situación de desempleo. **2ª fase:** Diseñando los encuentros o eventos y acompañando a las personas desempleadas en su presentación pública en espacios cercanos (bares, restaurantes, centros culturales...).
PÚBLICO DESTINATARIO
El colectivo destinatario serían las personas desempleadas y empresas o personas que necesiten contratar personal. Aún siendo el colectivo de personas desempleadas en general el público destinatario de esta actividad, habría un especial interés en el apoyo a las personas desempleadas de larga duración y otras personas en situación de exclusión social.
FINES
· Se trata de humanizar la selección de personal y fomentar los espacios informales de demanda y oferta de empleo. · Visibilizar y dar espacios a nuevas competencias y actitudes que no tienen cabida o no se encuentran en las búsquedas convencionales de trabajo.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
· Del acceso al empleo y la ocupación. · Del fomento relacional.

VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
La idea central del proyecto es dar respuesta a la problemática de las personas en el momento en el que se tienen que enfrentar a la búsqueda un trabajo. Con este proyecto se pretende **facilitar nuevas vías de acercamiento al mercado labora**l a personas que buscan empleo. También pretende **ofrecer espacios nuevos y diferentes de contacto entre demandantes y personas, empresas u organizaciones que ofrecen empleo.** Todo este proceso de encuentro quiere partir de la dignidad de las personas y de los aportes que, más allá de los aspectos más formales del curriculum (fácilmente identificables), pueden ofrecer a quien les emplea. Se trataría de resaltar aspectos como la valía de las motivaciones, de las capacidades relacionales, de la cercanía, de los valores personales y muchos otros identificados desde procesos de acompañamiento. En definitiva, se trataría de generar espacios de búsqueda y oferta de empleo desde una clave creativa. La idea es utilizar las disciplinas artísticas para generar procesos de aprendizaje y expresión que puedan ofrecer algo de frescura a estos espacios y permitan destacar algunos aspectos personales difíciles de mostrar en los procesos de selección al uso. La iniciativa trataría también de humanizar los procesos de selección de personas potenciando este tipo de aspectos más humanos y relacionales, a la vez que generando espacios cercanos en los que poder desarrollar estos encuentros.
CLAVES
Los aspectos clave que tendría que tener en cuenta el/la artista en el “acompañamiento“ son: · Hacer visibles los aspectos personales más positivos de las personas. · Potenciar la expresión adecuada y creativa de las propias capacidades. · Adquirir técnicas básicas de presentación en público. · Generar confianza y procesos de empoderamiento con la persona en su proceso de búsqueda de empleo. Otras claves relevantes en este proceso, son: · Las personas como centro y protagonistas de un proceso de creación artística que, con el apoyo de una persona experta en ese tipo de procesos, va a posibilitar que exprese su potencial para el desempeño de una manera más completa y creativa. · Generar espacios frescos, novedosos, cercanos, acogedores, abiertos, amables y vinculantes. · Generar procesos de encuentro y cercanía entre agentes muy diversos: la colaboración e hibridación entre artistas, educadores/as, promotores/as de empleo, entidades que ofrecen empleo y demandantes. La comunicación de todo el proceso va a ser clave en ese sentido.

RECURSOS PRINCIPALES
• Personas en paro. • Personas o entidades impulsoras del proyecto. • Financiación (ayudas al fomento del empleo). • Artista + educador/perfil de ámbito social: para atender a personas paradas de larga duración que afrontan esta y otras situaciones de exclusión, con cierto nivel de dificultad o cronicidad. • Artista + experto/a laboral: para un perfil de desempleo más "normalizado". • Entidades y personas contratantes.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS
• **Miedo a la novedad**, sobre todo en las personas que buscan trabajo, por el nivel de exposición personal que implica, frente a las personas y entidades contratantes. • **Conseguir masa crítica** (movilización de personas a las que les puede interesar el proyecto) • **No obtener financiación** pública (hace falta un mínimo de base).
PRINCIPALES APOYOS
• Es un proyecto que surge de la base, de la necesidad y la realidad de las personas de a pie. No está institucionalizado, y por ello puede suponer una propuesta fresca y atractiva. • Las personas en desempleo y empresas/entidades contratantes. Su necesidad de generar nuevos espacios de encuentro. • Algunos espacios sociales, culturales... (físicos), que pueden servir de lugar para el desarrollo del proyecto. • Las redes sociales como motor de comunicación y difusión del proyecto.
¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR EL PROYECTO? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS GUSTA DEL MISMO?
• Hay una necesidad real. • Puede ser muy interesante y práctico para las personas en situación de exclusión. • Las personas pueden presentarse, de manera directa, en esos espacios, personalizando su presentación y resaltando aspectos subjetivos que puedan ser reseñables. • Se destacan las habilidades, puestas en juego, sobre las competencias acreditadas mediante un curriculum o una entrevista formal. • Brinda oportunidades a personas que pueden tener experiencia pero no tienen un desarrollo curricular al uso que acreditar (formación, contratos de trabajo...).

Presentamos a continuación, con menor grado de detalle, otros tres proyectos identificados.

REIVINDICART(E). Artistas que faciliten la reivindicación de realidades sociales
DESCRIPCIÓN
El proyecto se basa en vincular a artistas con organizaciones para que ayuden a explicar y contar a las y los trabajadores, ciudadanos… qué es lo que está ocurriendo, qué pasa, cuáles son sus demandas, explicar qué es un niño autista, qué es el pueblo gitano, porque debemos luchar contra el estigma en el SIDA… Se parte de la idea de que es posible apoyar a las asociaciones, las familias… a trasladar a la sociedad estos temas con mayor creatividad y novedad en las presentaciones, mediante la colaboración de artistas que, de manera creativa y a través de sus diversos medios de expresión, tratarían de hacer propuestas de sensibilización, denuncia o reivindicación desde el contenido elaborado por las organizaciones.
PÚBLICO DESTINATARIO
La ciudadanía en general, las organizaciones del Tercer Sector, los movimientos sociales.
FINES
• Transmitir, a través de presentaciones creativas y artísticas, diferentes mensajes de sensibilización, denuncia o reivindicación. • Facilitar un cauce de encuentro entre el tejido asociativo y artistas con sensibilidad por la transformación social.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
• De la sensibilización y la denuncia. • De la participación social. • Del fomento relacional.
VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
La creatividad de las propuestas de presentación, que rompen con las formas y clichés de las organizaciones a la hora de presentar sus reivindicaciones. Dar cauce y estructura a la participación de personas del ámbito artístico que tienen ganas de implicarse en procesos de transformación social sin encontrar los cómos.
CLAVES
El espacio o estructura que se pueda crear para dar soporte a estas colaboraciones debe ser un espacio abierto, conocido, nutrido tanto por organizaciones sociales como por personas del ámbito de la cultura. No hace falta que sea una estructura muy densa o de muchas personas, pero sí que debe ser fluida y favorecer interconexiones de manera ágil.

“EDUCADORES/AS RESIDENTES”: en centros culturales, espacios de arte
DESCRIPCIÓN
La idea del proyecto parte de la necesidad de mejorar la accesibilidad de la cultura y los espacios culturales a personas y colectivos que, por sus características, necesitan un mayor acompañamiento para acceder, comprender y disfrutar de los bienes culturales que se ofrecen desde estos recursos. Para ello el proyecto plantea la presencia de un o una educadora social en centros culturales y espacios de arte para ayudar a generar actividades de promoción cultural, con determinados colectivos, desde la colaboración con organizaciones sociales. Se considera que esta presencia, al interno de las estructuras culturales, puede aportar a las y los trabajadores otra visión, más cercana a otras realidades y perfiles de personas destinatarias a los que no se está acostumbrado. Desde su experiencia y contacto con estas personas y organizaciones, el educador o educadora, puede ofrecer nuevas posibilidades en relación a la promoción y difusión cultural. Se trataría tanto de acercar las personas a los centros culturales como de acercar las propuestas de los mismos a los barrios, organizaciones y colectivos. La presencia de educadores/as en centros culturales y espacios de arte podría contemplarse dentro de la estructura de los mismos, en sus organigramas, o en períodos de acogida temporal (residencia o “interinage”) o, incluso, contemplando la posibilidad de colaboraciones o intercambios de personas, más o menos intensos, entre entidades del ámbito cultural y social. De esta manera se acogería desde las diversas entidades o espacios culturales a personas de fuera de la institución para que puedan colaborar, aportar, en proyectos o programas concretos con su visión diversa. Se trataría, en todo caso, de desarrollar proyectos y, no necesariamente, de incorporar un departamento o área de educación en los centros culturales o de arte, pero sí que el educador o la educadora participen en el equipo del centro y el proyecto de que se trate se vertebre adecuadamente con el mismo.
PÚBLICO DESTINATARIO
· La ciudadanía en general, en especial personas y colectivos en situación de exclusión o riesgo, personas con discapacidad,... · Las organizaciones del Tercer Sector, los movimientos sociales. · Los organismos y espacios de difusión cultural.

FINES
· Ofrecer una mayor accesibilidad a los bienes culturales a personas y colectivos con dificultades para acceder a estos espacios o que, de hecho, acceden poco a los mismos. · Ofrecer a través de la colaboración y encuentro con personas con perfiles diferentes nuevas visiones y posibilidades de trabajo e intervención en los centros culturales y en las organizaciones sociales.
ÁMB***ITOS DE INTERVENCIÓN***
· De la visibilización de creaciones y producciones culturales. · De la capacitación, el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades artísticas. · De la promoción la expresión artística. · De la transformación organizacional.
VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
Desarrollar las posibilidades que ofrece a las personas y colectivos en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad el acceso a la cultura para su bienestar personal y hacer frente a las dificultades que suelen afrontar estas personas para acceder a los bienes culturales. Esta necesidad es ampliamente visualizada y constituye una preocupación compartida por organizaciones e instituciones del ámbito cultural y de la intervención social.
CLAVES
Nuevamente, al igual que en el proyecto anterior, el espacio o estructura que se pueda crear para dar soporte a estas iniciativas y colaboraciones debe ser un espacio abierto, conocido, nutrido tanto por organizaciones como por personas del ámbito de la cultura. No hace falta que sea una estructura muy densa o de muchas personas pero sí que debe ser fluida y muy interconectada.

IBILALDI

DESCRIPCIÓN

Jornadas de puertas abiertas para dar visibilidad a los agentes y recursos comunitarios, mediante el uso de diversas disciplinas artísticas (pintura, teatro,...).

El proyecto parte de la constatación del desconocimiento que muchos vecinos y vecinas tienen de los recursos comunitarios (de ocio, culturales, sociales...) de la zona en la que viven.

Así, partiendo del modelo de organización de los ibilaldi y de las jornadas de puertas abiertas, la idea sería organizar por barrios y luego varios barrios unidos, un IBILALDI que acerque los recursos a las y los vecinos.

Por un lado, se presentarían las organizaciones, grupos y recursos locales (públicos y privados) a través de un recorrido y, por otro, se organizarían espacios compartidos, en los que la gente pueda conocer las organizaciones o grupos, sus proyectos y las que personas que participan en los mismos, a pie de calle.

Se trataría de dar a conocer:

- al conjunto de la población, aquellos recursos que trabajan en proyectos que intentan incluir a personas en situación de exclusión o riesgo, recabando su colaboración;

- a las personas en situación de exclusión o riesgo, aquellos recursos que están al servicio de toda la comunidad pero a los que estas personas no acceden, de hecho, por diversos factores.

Todo ello se realizaría con el acompañamiento de artistas de diversas disciplinas que colaborarían ayudando a mejorar la "puesta en escena" y el proceso de comunicación de las organizaciones, grupos o instituciones participantes.

El proyecto se llevaría a cabo en las siguientes fases:

- Cada grupo / asociación / institución abriría su espacio y actividad para darse a conocer.
- Cada grupo / asociación / institución generaría un proceso de comunicación de su actividad hacia fuera (como fase previa al ibilaldi).
- Ibilaldi.

PÚBLICO DESTINATARIO

La comunidad, el barrio, sobre todo aquellos grupos, entidades y personas del ámbito social y cultural.

FINES
• Dar a conocer las actividades y proyectos generando espacios y posibilidades de participación. • Favorecer el empoderamiento de las personas por medio del acceso y utilización de los recursos comunitarios.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
• De la participación social. • Del fomento relacional. • De la promoción de la expresión artística.
VALOR PRINCIPAL DEL PROYECTO
Dar visibilidad a personas, proyectos, programas… del sector público y/o privado del ámbito social y cultural, y promover la colaboración de la población con las iniciativas orientadas a la inclusión social, así como el acceso a recursos normalizados (dirigidos a toda la población) de las personas en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.
CLAVES
Las personas artistas o creadoras acompañan y ayudan, a través de sus diferentes recursos expresivos, a que los grupos y entidades se presenten y desarrollen un proceso de comunicación.

COLABORACIÓN SALA REKALDE - Asociación BIDESARI de Pastoral Penitenciaria

Entre otras muchas entidades participantes en la factoría creativa, coincidimos en las sesiones de trabajo, la Sala Rekalde y la Asociación Bidesari. Y, como el objetivo de la factoría era integrar el arte y la inclusión social de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad, nos pusimos manos a la obra, sobre todo después de ver que había voluntad por ambas partes.

Nos pareció que lo mejor era comenzar por sentarse y charlar, y ver cómo podíamos generar sinergias que enriquecieran a las dos entidades. Así lo hicimos.

Por un lado, pensamos que la Sala Rekalde, debía acercarse más a grupos que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social, puesto que el arte forma parte de la cultura y debe llegar a todos los sectores de la sociedad. Especialmente cuando todas y todos creemos en una sociedad integradora. De hecho, ya desde hace unos años que la sala trabaja con asociaciones que intervienen con personas en situación de riesgo o exclusión social, ofertando visitas comentadas. Y esta actividad ha tenido, además, una buena aceptación de las personas usuarias de las asociaciones.

Por otro lado, Bidesari como asociación educativa que trabaja con personas presas, debe también dar el paso y posibilitar que el arte (aquí entran todas sus expresiones: pintura, fotografía, escultura, etcétera) llegue a las personas con las que trabaja. Es un aspecto más que favorece la normalización y su inclusión en la sociedad. Y que se debe potenciar, entre otras finalidades, como herramienta de ocio y tiempo libre.

Tras este diálogo inicial, y una vez confirmadas las ganas de iniciar esta aventura por ambas partes, pensamos que era necesario que las personas responsables de los recursos residenciales de Bidesari conocieran la Sala Rekalde y que encontráramos conjuntamente sentido a la propuesta, una propuesta artística y educativa.

Así, comenzamos por conocer el trabajo de la Sala Rekalde, a través de sus visitas comentadas. Éstas facilitan el diálogo entre visitante y mediador. No son visitas guiadas convencionales, sino que en esta propuesta nos vinculamos al arte desde algo lúdico, sencillo, donde cada persona se sitúa frente a la obra con lo que tiene y con lo que es: con su historia vital. Un espacio donde la persona se acerca a la obra de arte a través de sus experiencias, intereses y conocimientos. Se tiene una visión crítica de la obra artística (expresando su gusto o disgusto por la obra), y a lo largo del recorrido se pueden conocer mejor las razones de la persona artista y de su obra, donde uno puede imaginar, oler, jugar, sentir....y acabar haciendo su propia obra de arte....porque todo el mundo es capaz de crear.

Desde Bidesari vimos que el estilo educativo de la visita nos gustaba, porque deposita el protagonismo en la persona que acude a ver la obra, y desde ahí se pueden trabajar muchos elementos y permite acercar el arte a nuestras vidas de un modo sencillo, directo y bonito. El arte empieza a dejar de ser algo lejano y nos incita a la curiosidad.

Nos faltaba un paso más. Bidesari trabaja también dentro de prisión y ***nos parecía un reto acercar la propuesta artística de la Sala Rekalde al centro penitenciario de Basauri. ¿Cómo ser capaces de descentralizar la exposición de la Sala Rekalde y acercarla a las personas destinatarias de Bidesari?***

Otras instituciones culturales de Bilbao ya tenían programas similares, pero en este caso queríamos que el protagonismo fuera de las propias personas participantes, siendo la propuesta de Sala Rekalde simplemente el motor para generar dinámicas y prácticas que facilitaran el empoderamiento de las personas y su capacidad de visión crítica de la realidad, al mismo tiempo que, compartir puntos de vista y fomentar el diálogo entre distintos.

La propuesta se presentó primeramente al Centro Penitenciario de Basauri y les pareció muy atractiva, de modo que teníamos su apoyo.

Después se preguntó a las personas presas, que al fin y al cabo son las interesadas y a quienes se dirige la actividad. Y, pese a lo que muchas personas puedan creer, las personas que viven en prisión tienen ganas de conocer nuevas experiencias, aprovechar su tiempo libre e incluso otras ya presentan ciertas habilidades y gusto por algunas expresiones artísticas como pintar, modelar, etcétera. Era muy importante conocer su interés, o la falta del mismo, a la hora de idear la metodología con la que acercarnos desde una propuesta creativa.

Contando con el apoyo de la prisión y las personas presas, su ejecución nos parecía sencilla, porque hoy en día contamos con medios tecnológicos que nos permiten cumplir los objetivos y porque es cuestión de creatividad.

Si en la propia Sala Rekalde uno de los valores añadidos es tener frente a nosotros la obra original, en este caso era más factible utilizar un proyector para visionar las obras o instalaciones que formaran parte de la exposición temporal y poder trabajar sobre ellas, interesándonos por las reflexiones y propuestas que pudiera generar el objeto artístico, en mayor medida que por el objeto en sí.

Esta opción también nos obligaba a realizar una selección previa de las obras, escogiendo las más idóneas para su comentario o para fomentar la reflexión o el debate. No se trata de presentar todas las obras, puesto que la visita comentada no pretende que la persona se atiborre de estímulos, sino suscitar en la persona sentimientos y emociones que algunas de estas expresiones artísticas generan.

Estas expresiones no siempre tienen que ser positivas. Hay libertad para que a la persona no le guste, le genere dudas, le maraville….pero también es cierto que con el apoyo de ciertas explicaciones podemos romper prejuicios que a veces tenemos hacia el arte porque ni siquiera en la escuela, o en otros momentos de la vida, ha habido ese acercamiento.

Por el momento ya hemos realizado la primera de las sesiones coincidiendo con la exposición de Rufo Criado, *Sonidos de agua,* en la que hemos repasado la pintura abstracta y la abstracción geométrica en la pintura y escultura.

La colaboración se plantea en formato de una sesión de hora y media aproximadamente una vez al mes. Tenemos total libertad para planificar las sesiones sin tener que depender del calendario de exposiciones de Sala Rekalde, ya que el material que utilizamos es puramente digital. Además, las obras expuestas se contextualizan con imágenes de otros artistas que pueden ser anteriores o contemporáneos al autor o autora objeto de nuestro comentario.

7. Bibliografía y referencias bibliográficas

BEL ADELL, C. *Exclusión Social: origen y características.* Curso: "Formación específica en Compensación Educativa e Intercultural para Agentes Educativos". Murcia 30 de Enero de 2002. [En línea] Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad de la Universidad de Murcia. Disponible en internet: *http://enxarxats.intersindical.org/nee/CE_exclusio.pdf*

CARNACEA, A Y LOZANO, A (COORD). *Arte, intervención y Acción social. La creatividad transformadora.* Ed. Grupo 5, Madrid, 2011.

CASTEL, R. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997.

FUNDACIÓN FOESSA *VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España,* Ed. Cáritas, Madrid, 2008 Disponible en internet: *www.foessa.org/quePensamos/nuestrasPrioridades/index.php?MzI%3D*

GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE CULTURA. OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA Y CONSEJO VASCO DE LA CULTURA. *Kultura 07*. Ed. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2007. Disponible en internet: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/es/contenidos/informacion/k07/es_k07/adjuntos/Kultura%2007.pdf

JIMÉNEZ RAMÍREZ, M. *Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo*. Revista estudios Pedagógicos XXXIV, N º 1: pags. 173-186, Ed. Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. Valdivia 2008, Disponible en internet: http://www.scielo.cl/pdf/estped/v34n1/art10.pdf

SARTU, *Tendencias Sociales e Inclusión Social*, ed. Federación Sartu. (2010) Bilbao. Disponible en internet: http://www.sartu.org/files/TendenciasSocialesDEF.pdf

SUBIRATS, J. (DIR.) Y OTROS. *Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Ed.* Fundación "la Caixa". Publicado en colección Estudios Sociales. Núm. 16, Barcelona, 2004. Disponible en internet: www.estudios.lacaixa.es.

TEZANOS, J. F. *Tendencias en desigualdad y exclusión social. Tercer Foro sobre tendencias sociales.* Ed. Sistema, Madrid, 2004.

VVAA, *Eres Igual,* Ed. Caja Madrid, Madrid, 2009. Disponible en internet: https://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/Eres_igual_Obra_Social_Caja_Madrid.PDF